

中国诗乐二十品

主 编 ◎ 张竹筠 沈亚玲
副主编 ◎ 罗 俊 李文升 王 超 胡英芹 冯 甫

外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

编 委 会

主 编：张竹筠 沈亚玲

副主编：罗 俊 李文升 王 超 胡英芹 冯 甫

文学组：沈亚玲 薛胜男 胡亚娟 李海兵 吕 猛
龚 婷 李惠贤 李 媛 谭少莹 李欢欢

音乐组：沈亚玲 李 帅 尹 攀 唐文静 韩 婧
郭思杨 曹思聪

篆刻组：李羊民 张竹筠 罗 俊 刘铁雄 林锐瀚
屈 军 刘时宇 杨则文 许佳凯 姜伟利
林燕波 邢华燕 张晓东 陈 凯 冯国森
李 博 温 泉 杨思明 宋 杰

英文组：林红梅 张倩菡

视频组：冯 甫 吴 玲

Editorial Board

Chief Editors: Zhang Zhuyun, Shen Yaling

Deputy Editors: Luo Jun, Li Wensheng, Wang Chao, Hu Yingqin, Feng Fu

For literature: Shen Yaling, Xue Shengnan, Hu Yajuan, Li Haibing,
Lü Meng, Gong Ting, Li Huixian, Li Yuan, Tan Shaoying, Li Huanhuan

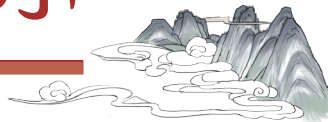
For music: Shen Yaling, Li Shuai, Yin Pan, Tang Wenjing, Han Jing,
Guo Siyang, Cao Sicong

For seal-cutting: Li Yangmin, Zhang Zhuyun, Luo Jun, Liu Tiexiong,
Lin Ruihan, Qu Jun, Liu Shiyu, Yang Zewen, Xu Jiakai, Jiang Weili,
Lin Yanbo, Xing Huayan, Zhang Xiaodong, Chen Kai, Feng Guosen,
Li Bo, Wen Quan, Yang Siming, Song Jie

For English language: Lin Hongmei, Zhang Qianhan

For videos: Feng Fu, Wu Ling

序

序

孔丘(公元前551年—公元前479年)身体力行艺术教育:“君子藏器于身”“兴于诗”“成于乐”“游于艺”。“器”可理解为安身立命诸多技艺,藏、兴、成、游揭示出中国传统美育教学中启发、浸润、涵泳之一体化综合功用,对今天 we 进行学校美育无疑具有启迪意义。受此启发,我们从跨越三千年卷帙浩繁的中华诗词文集中遴选二十个在中国文化史上有影响力典型性作品,配以乐曲二十首,编就《中国诗乐二十品》,作为高职院校中华优秀传统文化课程模块中通识性必修课程教材。

诗乐二十品编写过程中坚持传习中国优秀传统文化,坚持创造性转化、创新性发展。编写团队诗乐匠心独运,不仅呈现中国诗乐的语言美、音乐美、意境美,更挖掘诗乐蕴含的中华文化美、中华传承美、中外融合美,让这些跨越时空的中国优秀传统文化美学意境和文化精髓历久弥新地传承下去,向世界传播中国价值和共建人类命运共同体的理念。

本教材借助当今信息技术实现智慧化教学和传播,开发遴选学生喜闻乐见的课程资源,集名词、名曲、名人篆刻、名人传记多种教学素材,以中华传统经典诗词和乐曲赏析为主线,以中国历史发展为顺序,辅以朗诵、吟唱、乐曲欣赏、篆刻赏析、表演等多维度体验式教学形式。

教材有如下鲜明特色与创新:

1. 设计理念创新

本教材遵循高职学生的认知规律,创新性地提出了“诵、唱、演”的教材建设理念;围绕“一首诗词、一段曲、一个故事、一系列视频”,激发学生的趣味性和参与性,推动中华优秀传统文化的传承与发展;学生在欣赏中英双语诗乐中,感受中国诗乐的语言美、音乐美、意境美,激发中华优秀传统文化的

生机与活力。

2. 内容展现形式创新

诗乐二十品包括诗词讲解、乐曲赏析、诵、唱、演等内容，穿插书法篆刻图片和系列视频，内容组织彰显中华文化的精神内涵和审美风范。借助当今信息网络技术实现智慧化教学和传播，教材配备了全套数字化教学资源，并且在 MOOC（慕课）平台和国内外特色国际课程推广平台配套发布，为学校开设 SPOC（小规模在线课程）和线上线下混合教学提供支撑。

3. 中国诗乐创新双语传习

诗乐双语传习有利于无障碍交流，助推中外文化交流。诗乐二十品，蕴含了 20 个系列家国情怀、人文风物等生动故事。用好教材，学好二十品，有利讲好中国故事、传播好中国声音、阐释好中国特色、展示好中国形象。

4. 帮扶互动促进共同提升

教材由广州铁路职业技术学院牵头创意策划，联合学校定点帮扶的两所院校——粤东揭阳职业技术学院和黔南民族职业技术学院，共有 16 位教师参与文学和音乐板块书稿的编创，其中有 9 首乐曲由老师改编或原创。“诵、唱、演”视频，三校联动，师生共同完成，真正把帮扶互动落实到深刻层面，实现共同提升。

司马迁说过：“能言以伎（通技）能立名者甚多，皆有高世绝人之风，何可胜言！”愿这本教材赋能新时代更多的大学生，成为具有“高世绝人之风”藏器于身赋审美人文精神的谦谦君子，成为面向未来高端技术、堪当大任的能工巧匠、大国工匠，成为中华文化的传习者，文化国际交流的使者。

是为序。

张竹端

2022 年 5 月 22 日

Prologue

Confucius (551—479 BC) personally practiced art education. He believed that “a wise man waits for a proper time to display his competence”, that “it is by the odes that the mind is aroused and it is from music that the finish is received”, and in “seeking enjoyment and relaxation in the Six Arts”. Competence can be understood as various skills that help people succeed in their pursuits. The “competence”, “inspiration”, “achievement”, and “enjoyment” reflected in Confucius’ words demonstrate the comprehensive functions of Chinese aesthetic education, including enlightenment, subtle influence, and deep understanding, which is undoubtedly significant for contemporary school aesthetic education. Therefore, we have selected 20 influential and exemplary works in the history of Chinese culture from a vast collection of Chinese poetry across three thousand years. Combining these 20 works with corresponding music, we compiled the book *Twenty Chinese Poetic Songs*, which is used as a general compulsory course textbook for the Chinese traditional culture course module in third-level vocational colleges.

The book was written to help teach and study China’s traditional culture, creative transformation, and innovative development. The editorial staff took an inventive approach, not only presenting the beauty of language, rhythm, and artistic conception in Chinese poetic songs, but also exploring the beauty of Chinese culture, heritage, and the integration of Chinese and foreign culture contained in the poetic songs. This allows the artistic conception and essence of Chinese traditional culture to stand the test of time and be passed down through generations, spreading Chinese values and the concept of building a community with a shared future for mankind.

With the help of today’s information network technology, the textbook can be used for intelligent teaching and dissemination. It contains resources that will excite students, such as famous poetry, music, seal cutting, biographies, and other teaching materials. The textbook mainly focuses on the appreciation and analysis of traditional Chinese classic poetic songs throughout Chinese history. It also integrates multi-dimensional experiential teaching forms such as recitation, singing, music appreciation, seal cutting appreciation, and performance.

The textbook boasts the following distinctive features and innovations:

1. Innovative design concept.

The textbook follows the cognitive regularities of third-level vocational college students and proposes an innovative teaching material concept: “reciting, singing, and acting”. Using the pattern of “a poem, a piece of music, a story, and a series of videos”, it arouses students’ interest and encourages class participation, promoting the inheritance and development of Chinese traditional culture. When appreciating Chinese and English bilingual poetic songs, students can feel the beauty of the language, rhythm, and artistic conception.

2. Innovative presentation of content.

The textbook contains introductions to poetry, music appreciation, and reading, singing, and acting of the poetic songs, etc., accompanied with pictures and videos of calligraphy and seal cutting, which demonstrate the spiritual connotations and aesthetics of Chinese culture. Using intelligent teaching and dissemination methods with the help of modern network technology, the textbook is equipped with a complete set of digital teaching resources and will be released on MOOC platforms as well as domestic and foreign platforms for international promotion, providing support for schools to launch SPOCs (small private online courses) and integrated online and offline teaching.

3. Innovative bilingual teaching and study of poetic songs.

The bilingual teaching and study of poetic songs breaks down barriers in communication and promotes cultural exchanges between China and foreign countries. The textbook includes 20 vivid stories that reflect patriotism and the cultural landscape. Making good use of the textbook and teaching the 20 poetic songs will help tell Chinese stories, spread Chinese voices, illustrate Chinese characteristics, and promote a positive image of China.

4. Mutual support and interaction promoting joint improvement.

The creative planning of the textbook was led by Guangzhou Railway Polytechnic (GRP) and jointly compiled by colleges receiving paired assistance from GRP, including Jieyang Polytechnic in the east of Guangdong Province and Qiannan Polytechnic for Nationalities. 16 teachers participated in the compilation and creation of manuscripts in the literature and music sections, among which nine pieces of music were adapted or created by the teachers. The videos of “reciting, singing, and acting” were completed by teachers and students of the three colleges, implementing a strategy of mutual support and interaction to achieve joint improvement.

As Sima Qian said, “there are countless people who can make a name for

themselves with their skills and they all have a demeanor that is above that of ordinary people.” This textbook is expected to empower more college students in the new era to become humble gentlemen with incomparable competences and aesthetic and humanistic spirits. They are expected to become skilled craftspeople, capable of taking on great responsibility and working with the high-end technology of the future, as well as being students and disseminators of Chinese culture, and messengers of international cultural exchange.

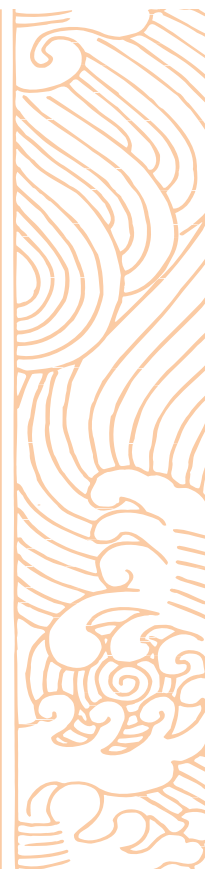
This is the prologue.

Zhang Zhuyun

May 22, 2022

序

使用说明

《中国诗乐二十品》是高职院校中华优秀传统文化课程模块中通识性必修课程教材，计划课时为 32 学时。本教材面向高职院校全体国内学生和国际学生普及与推广中华优秀传统文化，学生通过接受中华传统经典诗词和乐曲的熏陶，树立健康向上的审美观和正确的价值观，彰显中华文化的精神内涵和审美风范。

教材内容编写顺序以时代为主线，按照先秦、汉、魏晋南北朝、唐宋、元明清、近现代等 6 个历史发展为顺序，选定《关雎》《猗兰操》《橘颂》《大风歌》等 20 个在中国文化史上有影响力的典型性作品，通过品赏方式展现，有诗词讲解、古琴配诵、乐曲演唱、书法篆刻等，教学表现形式为“诵、唱、演”。为增强学生对作品的理解，每品配套有背景知识介绍（作者生平、成就、典故、时代及创作背景等）、朗诵和音乐赏析与演唱，突出趣味性与正能量。

为教学和学习需要，本教材配备了数字化教学资源，包括教学文件 3 个、微课 20 个、PPT 20 个、朗诵 20 个、演唱 20 个、篆刻 20 个；以纸质教材、数字化资源、MOOC 三种形式呈现。纸质教材带有 83 个二维码，使教材与网络教学资源成为有机整体。学生随时可以调取对应知识点的微课、PPT、视频等教学资源进行学习。教材及配套资源支持线上线下混合教学，学生可以不受时空、国界限制，随时随地自主学习。课程标准、课程设计、授课计划等教学文件、教材及数字化资源一并在 MOOC 平台和国内外特色国际课程推广平台配套发布，为学校开设 SPOC 和线上线下混合教学提供支撑。

本教材建议课时为 32 学时，教师可视学生的实际掌握情况进行调整。建议教师采用讲练结合、点评归纳和任务驱动教学法，要求学生就课后讲述、朗诵、演唱的任务，任选其一展现。课堂教学采用“一堂课、一首诗词、一首乐曲、一个故事、一系列视频”的方式，利用可视化教学资源，组织学生赏析诗乐，辅以讲

述诵读、乐曲吟唱、课后展现等体验式教学形式，让学生真切感受到中国诗乐的语言美、音乐美、意境美，成为中国优秀传统文化的爱好者和传承人，向世人传播中国价值和共建人类命运共同体的理念。

课程标准

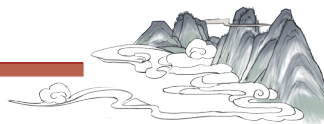
课程设计

授课计划

Instruction

Twenty Chinese Poetic Songs is a textbook for a compulsory general course in the Chinese traditional culture course module of third-level vocational colleges, with 32 planned class hours. The textbook is designed to popularize and promote Chinese traditional culture for domestic and international students in third-level vocational colleges. After studying traditional Chinese classic poetic songs, students will establish proper aesthetic standards and values, acquiring the spiritual connotations and aesthetic standards of Chinese culture.

The textbook is compiled in chronological order of six historical development periods, including the Qin Dynasty, Han Dynasty, Wei, Jin, and the Southern and Northern Dynasties, Tang and Song Dynasties, Yuan, Ming and Qing Dynasties, and modern and contemporary times. It contains 20 typical works that are influential in Chinese culture, such as *Guan Ju*, *Virtues of the Silent Orchid*, *Ju Song*, and *Song of the Great Wind*. These works are analyzed using poetry introduction, and through recitation with Guqin performance, singing, and calligraphy and seal cutting. The teaching method is “reciting, singing, and acting”. There is a background introduction (such as the author’s life and achievements, allusions, time period, and writing background), a recitation, music appreciation, and singing for each poetic song, to help students learn and understand the works while enjoying themselves.

For the purpose of improved teaching and learning, the textbook is equipped with digital teaching resources including three teaching documents, 20 mini-lectures, 20 PowerPoint files, 20 recitation texts, 20 singing performances, and 20 seal cuttings. The course will be presented in the form of a printed textbook, digital resources, and MOOC. The printed textbook contains 83 QR codes to access the online teaching resources. Students can access teaching resources such as mini-lectures, PowerPoint documents, and videos at any time. The textbook and supporting resources can be used in integrated online and offline teaching, which enables students to learn independently anytime and anywhere. The curriculum standards and design, teaching plans and other teaching documents, textbooks, and digital resources will be released on MOOC platforms as well as domestic and foreign featured platforms for international promotion, providing

support for schools to set up SPOCs and integrated online and offline teaching.

32 class hours are recommended for this course. Teachers can make adjustments according to the learning conditions of their students. It is recommended that teachers adopt the task-driven teaching method that combines lecture and practice and includes comment and induction, requiring students to choose one of the following tasks: speaking, reciting, or singing. In-classroom teaching can be conducted according to the principle of “one class, one poem, one piece of music, one story, and one video”, using visual teaching resources to organize students to appreciate poetic songs, supplemented by experiential teaching forms such as recitation, singing, and after-class presentations. This allows students to truly experience the beauty of the language, music, and artistic conception of Chinese poetic songs.

Course
Specifications

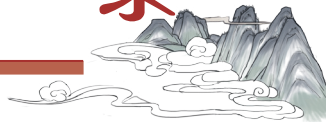

Course Design

Teaching Plan

目 录

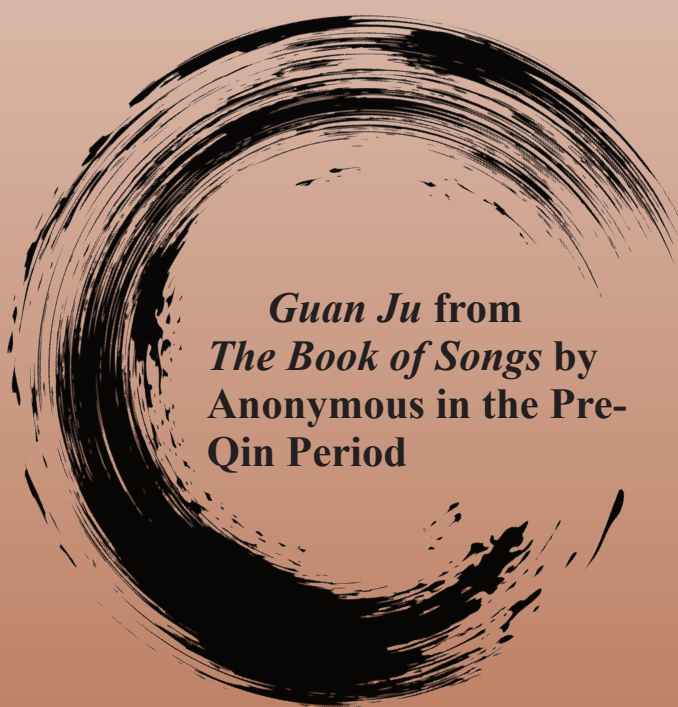

品赏一：先秦·佚名《诗经·关雎》	1
1. <i>Guan Ju</i> from <i>The Book of Songs</i> by Anonymous in the Pre-Qin Period	1
品赏二：先秦·孔子《猗兰操》	12
2. <i>Virtues of the Silent Orchid</i> by Confucius in Pre-Qin Period	12
品赏三：先秦·屈原《橘颂》	25
3. <i>Ju Song</i> by Qu Yuan in the Pre-Qin Period	25
品赏四：西汉·刘邦《大风歌》	38
4. <i>Song of the Great Wind</i> by Liu Bang in the Western Han Dynasty	38
品赏五：东汉·蔡文姬《胡笳十八拍之一》	48
5. <i>Eighteen Beats from Tartar Reed Flute (Hu Jia Shi Ba Pai)</i> by Cai Yan of the Eastern Han Dynasty	48
品赏六：东汉末年 / 三国·曹操《观沧海》	61
6. <i>Overlooking the Vast Sea</i> by Cao Cao in the late Eastern Han Dynasty	61
品赏七：唐·李白《秋风词》	72
7. <i>Ode to the Autumn Wind</i> by Li Bai in the Tang Dynasty	72
品赏八：唐·王维《阳关三叠》	82
8. <i>Yeung Guan Farewell</i> by Wang Wei in the Tang Dynasty	82
品赏九：唐·孟郊《游子吟》	92
9. <i>The Wandering Son's Song</i> by Meng Jiao in the Tang Dynasty	92
品赏十：宋·姜夔《玉梅令·疏疏雪片》	102
10. <i>Song of White Plum Blossoms</i> by Jiang Kui in the Song Dynasty	102
品赏十一：宋·苏轼《水调歌头》	113
11. <i>Prelude to Water Melody</i> by Su Shi in the Song Dynasty	113

品赏十二：元·马致远《天净沙·秋思》	126
12. <i>Autumn Thoughts, to the Tune of "Sky-clear Sand"</i> by Ma Zhiyuan in the Yuan Dynasty	126
品赏十三：明·汤显祖《牡丹亭·惊梦·醉扶归》	138
13. <i>To the Tune of "Drunkard's Return" in The Interrupted Dream from The Peony Pavilion</i> by Tang Xianzu in the Ming Dynasty	138
品赏十四：清·郑板桥《板桥道情》	150
14. <i>Daoqing</i> by Zheng Xie in the Qing Dynasty	150
品赏十五：清·纳兰性德《长相思》	161
15. <i>To the Tune of "Endless Longing"</i> by Nalan Xingde in the Qing Dynasty ...	161
品赏十六：近代·秋瑾《七律》	171
16. <i>A Seven-character Eight-line Poem</i> by Qiu Jin in the modern era	171
品赏十七：现代·毛泽东《七律·长征》	183
17. <i>The Long March</i> by Mao Zedong in the modern era	183
品赏十八：现代·毛泽东《蝶恋花·答李淑一》	194
18. <i>Reply to Li Shuyi, to the Tune of "Butterflies Lingering over Flowers"</i> by Mao Zedong in the modern era	194
品赏十九：现代·顾毓琇《翠楼吟》	207
19. <i>Magnificent Edifice Chant</i> by Gu Yuxiu in the modern era	207
品赏二十：现代·李叔同《送别》	219
20. <i>Songbie</i> by Li Shutong in the modern era	219

《詩經·關雎》
先秦·佚名

*Guan Ju from
The Book of Songs by
Anonymous in the Pre-
Qin Period*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《诗经》及其在中国文学史上的地位。
- 2 《关雎》何以位列《诗经》三百篇之冠。
- 3 赋比兴的艺术表现手法和重章叠句。
- 4 诗歌的内容，君子、淑女的人物形象和情感。
- 5 诗乐的音乐赏析。

1. *The Book of Songs* and its position in the history of Chinese literature.
2. Why *Guan Ju* ranks first among the 300 songs in *The Book of Songs*.
3. The artistic expression technique of Fubixing (narration, comparison, and association) and the reduplication of chapters and sentences.
4. The content, including the characters and emotions of a young man and a maiden.
5. The appreciation of poetic songs.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 深刻体会赋比兴的艺术表现手法。
- 2 学会欣赏诗歌的意境美、情感美、形象美、语言美、艺术表现美。
- 3 提高准确把握人物形象和思想感情的能力，树立正确的爱情观。
- 4 学会欣赏诗乐的音乐美。
- 5 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Deeply understand the artistic expression technique of Fubixing (narration, comparison, and association).
2. Learn to appreciate the beauty of the artistic conception, emotion, image, language, and expression of poetic songs.
3. Improve the ability to accurately grasp the characters, thoughts, and feelings to establish a correct view of love.
4. Learn to appreciate the musical beauty of poetic songs.
5. Learn to accurately display works in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“睢鸠”“窈窕”“参差”“寤寐”等双声叠韵词对整首诗音乐感的作用。
3. 读出节奏，注意把握四言诗的特点，采取两字一顿的读法。
4. 读出韵味，注意抓住诗眼“求”字，把男子的衷肠读得如泣如诉。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

guān	guān	jū	jiū	zài	hé	zhī	zhōu
关	关	雎	鸠，	在	河	之	洲。
yǎo	tiǎo	shū	nǚ	jūn	zǐ	hǎo	qiú
窈	窕	淑	女，	君	子	好	逑。
cēn	cī	xìng	cài	zuǒ	yòu	liú	zhī
参	差	荇	菜，	左	右	流	之。
yǎo	tiǎo	shū	nǚ	wù	mèi	qiú	zhī
窈	窕	淑	女，	寤	寐	求	之。
qiú	zhī	bù	dé	wù	mèi	sī	fú
求	之	不	得，	寤	寐	思	服。
yōu	zāi	yōu	zāi	zhǎn	zhuǎn	fǎn	cè
悠	哉	悠	哉，	辗	转	反	侧。
cēn	cī	xìng	cài	zuǒ	yòu	cǎi	zhī
参	差	荇	菜，	左	右	采	之。
yǎo	tiǎo	shū	nǚ	qín	sè	yǒu	zhī
窈	窕	淑	女，	琴	瑟	友	之。
cēn	cī	xìng	cài	zuǒ	yòu	mào	zhī
参	差	荇	菜，	左	右	芼	之。
yǎo	tiǎo	shū	nǚ	zhōng	gǔ	lè	zhī
窈	窕	淑	女，	钟	鼓	乐	之。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。

(3) 讲究气息与音色，注重情感与表达。

(4) 注意三个“苕菜”落音位置的变化，“淑女”的“女”时值的不同，唱出乐曲层次的丰富性。

2. 谱例

关 雎

乐曲演唱

诗经
古曲

顾毓琇 订谱

1=G $\frac{2}{4}$

关 关 雎 鸠， 在 河 之 洲。 窈 窕 淑 女，

10 君 子 好 逑。 参 差 苕 菜， 左 右 流 之。

19 窈 窕 淑 女， 寤 寐 求 之， 求 之 不 得，

28 寤 寐 思 服。 悠 哉 悠 哉， 辗 转 反 侧。

37 参 差 苕 菜， 左 右 采 之。 窈 窕 淑 女，

46 琴 瑟 友 之。 参 差 苕 菜， 左 右 芣 之。

3. 乐曲赏析

本曲选自《顾毓琇全集》第七卷唐宋歌谱二十五调，由顾毓琇订谱。

顾毓琇，字一樵，科学家、教育家、诗人、戏剧家、音乐家和佛学家。曾任国立音乐院（今中央音乐学院的前身）的首任院长，是中国黄钟标准音的制定者。

本曲在曲式结构上采用了五段体形式，结构工整。五段旋律完全重复，吻合了诗歌重章叠句的特点。但通过歌词落音位置的不同，体现了乐曲层次的变化和丰富性。

第一段第一句“关关雉鸣，在河之洲”，歌词6个字是舒缓平正的平声调。第1、3、5、7字时值为一拍，第2、4、6、8字时值为两拍，节奏舒缓而又富有韵律感。第二句“窈窕淑女，君子好逑”是主题句，统领全篇。“淑女”的“女”时值三拍，突出强调具有“窈窕”气质的女子是年轻男子爱慕追求的对象；“君子好逑”的“逑”字仅一拍，渲染了男子追求美好伴侣的迫切心情。

后面四段的旋律虽然相同，但第二、四、五段开头的三个“荇菜”落音位置各不一样，表现了“君子”追求“淑女”的不同阶段的心情变化，体现了乐曲层次的丰富性。第二、五段末句两个“淑女”的“女”时值改为两拍，还有“寤寐”“钟鼓”，每字时值都是两拍，都是重拍起，表达了年轻男子对美貌女子的追求心情过程，从深切的思念爱慕到实现结婚的愿望。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Guan Ju*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Guan Ju*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *Guan Ju*.
- (4) Appreciate the ancient poetic song *Guan Ju* from the perspective of five sections.

2. Apperception in English

Guan Ju from *The Book of Songs*

The waterfowl would coo

Upon an islet in the brook.
A lad would like to woo
A lass with nice and pretty look.

There grows the water grass
The folk are fond to pick;
There lives the pretty lass
For whom the lad is sick.

Ignored by the pretty lass,
The lad would truly yearn.
The day is hard to pass;
All night he'll toss and turn.

There grows the water grass
The folk are fond to choose
There lives the pretty lass
Whom the lad pursues.

There grows the water grass
The folk are fond to gain;
There lives the pretty lass
The lad would entertain.

3. Overview

Guan Ju is a folk love song, which describes a young suitor's passionate chase of his beloved girl. The suitor is so in love with the maiden that he dreams of her and tosses and turns during his sleep. Through interaction, intimacy, and communication, they then become friends. The suitor "plays the music beautifully" for his love and finally wins her heart. At last, bells and drums are played at their wedding. The suitor's initial longing heart and final delight are vividly depicted. The song is a natural expression of the feelings and thoughts of ancient laborers going about their daily lives, and what they sang is what they felt in their lives, vividly depicting a strong local flavor and interest in life. The feelings expressed are sincere, pure, and simple, without vulgarity and hypocrisy, conveying a pure beauty from the heart.

4. More about the work

The Book of Songs is the earliest poetry in China, which contains 305 poetic songs from the early Western Zhou Dynasty (1046—771 BC) to the middle of Spring and Autumn Period (770—476 BC). As the origin of the fine tradition of realism in China, it pays equal attention to ideological content and artistic achievements and has a profound and wide influence on the development of Chinese literature, especially Chinese poems. As the first article in *The Book of Songs*, *Guan Ju* is ranked the top of 300 poetic songs, which shows that it is highly appraised, with its excellent sound, emotion, literature, and meaning. *The Book of Songs* was compiled by Confucius. Confucius (551—479 BC) was a great thinker, politician, educator, and founder of Confucianism in ancient China. He initiated private lectures and advocated the five virtues — benevolence, righteousness, propriety, wisdom, and trustworthiness. He had three thousand disciples, of whom seventy-two are sages.

Guan Ju successfully applies the techniques of Fubixing (narration, comparison, and association) and reduplicated sentences in its artistic expression, integrating emotions and scenes and conveying rich aesthetic feelings. The beauty of *Guan Ju* is mainly embodied in five aspects: artistic conception, emotion, image, language, and artistic expression.

四、背景知识介绍

微课视频

（一）编者简介及《诗经》在中国文学史上的地位

《诗经》是由孔子整理的。孔子（公元前 551 年—公元前 479 年），名丘，字仲尼，中国古代伟大的思想家、政治家、教育家，儒家学派创始人，被后人尊为“大成至圣先师”。孔子开创私人讲学之风，倡导仁义礼智信。相传有弟子三千人，其中著名的七十余人。曾带领部分弟子周游列国十余年，晚年修订六经（《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》）。去世后，其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来，整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。孔子的思想对中国和世界都有深远的影响，其人被列为“世界十大文化名人”之首。

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，现存 305 篇。本来只称《诗》，后来被儒家奉为经典，改称《诗经》。收录了从西周初年到春秋中叶约五百年间的诗歌 305 篇，也称“诗三百”，这些诗歌分为《风》（160 篇）、《雅》（105 篇）、《颂》（40 篇）三部分。“风”又叫“国风”，是各地的歌谣，人民大众的口头创作，是《诗经》中的精华部分。《诗经》是我国现实主义优良传统的源头，思想内容和艺术成就并重，对我国文学，尤其是诗歌的发展有着深广的影响。

《诗经》的诗歌形式，多数为隔句用韵，并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法，在章法上具有重章叠句反复咏唱的特点。

1. 所谓“赋”，就是陈述铺叙的意思，是基本的表现手法，如《关雎》“求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧”，又如《击鼓》“死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老”。“赋”就是直接表达自己的感情，既可以淋漓尽致地细腻铺写，又可以一气贯注、加强语势，还可以渲染某种环境、气氛和情绪。

2. 所谓“比”，就是“以彼物比此物也”，如《关雎》“关雎和鸣，比喻男女求偶或男女间的和谐恩爱”，又如《氓》“用桑树从繁茂到凋落的变化来比喻爱情的盛衰”。“比”也就是比喻，用来作比的喻体事物总比被比的本体事物更加生动具体、鲜明浅近而为人们所知，便于人们联想和想象。

3. 所谓“兴”，就是“先言他物，以引起所咏之词也”，如《关雎》的开头“关关雎鸠，在河之洲”兴起“窈窕淑女，君子好逑”，又如《桃夭》的开头“桃之夭夭，灼灼其华”可以理解为对新娘美貌的暗喻，又是在烘托结婚时的热烈气氛。“兴”也就是借助其他事物作为诗歌的开头，然后引出所要表达的内容。由于“兴”是这样一种微妙的、可以自由运用的手法，后代喜欢诗歌的含蓄委婉韵致的诗人，对此也就特别有兴趣，各自逞技弄巧，翻陈出新，不一而足，构成中国古典诗歌的一种特殊味道。

▶（二）《关雎》何以位列《诗经》三百篇之冠

《关雎》是《风》之始也，也是《诗经》第一篇。古人把它冠于三百篇之首，说明对它评价很高，其声、情、文、义俱佳。《论语》中多次提到《诗》，但做出具体评价的作品却只有《关雎》一篇，谓之“乐而不淫，哀而不伤”，足以为《风》之始，三百篇之冠。

1. 《关雎》表现的是永恒的爱情主题。爱、情、性是永恒的追求。子曰：“饮食男女，人之大欲存焉”。现代性学先驱霭理士说：“性是谁也无法熄灭的长明之火。”爱、情、性是构成人类幸福的内在要素。

2. 《关雎》描述了朴素、高雅和美妙的爱情体验。君子是兼具地位和德行的男子，而窈窕淑女是兼具体貌之美和德行之善的女子。这里君子和淑女的结合，代表了一种婚姻理想。追求过程从钟情、爱恋、交往、沟通，直到两情相悦，最

终走进婚姻殿堂，没有暴力，没有违背女方的意愿，不是青年男女短暂的邂逅，一时的激情，一时的冲动，是明确指向婚姻，是负责任的爱情，所以被社会广泛的认同。是一段令人向往的，朴素的、高雅的和美妙的爱情体验。

3. 符合中庸之德的典范。汉儒的《毛诗序》说“风之始也，所以风天下以正夫妇也。故用之乡人焉，用之邦国焉。”这里牵扯到中国古代的一种伦理思想。在古人看来，夫妇为人伦之始，天下一切道德的完善都必须以夫妇之德为基础，它可以用来感化天下。既适用于乡人的普通百姓，也适用于统治阶层的安邦治国。如此说来“关雎”之意大矣！小到家庭幸福，大到国家兴废。因为家庭是社会组织的基本单元，在古代，这一基本单元的和谐稳定，对于整个社会秩序的和谐稳定，意义至为重大。

4. 同时符合西方哲学家的爱情观。他们把爱情说成是人的本性，或者认为爱情出自人的本性。这样就把爱情的起源归结为人性之必然，使人与爱情紧密的联系起来。（知识延伸）

古希腊哲学家亚里士多德是柏拉图的学生，他认为视觉上的快乐是恋爱的起点，没有形象上的诱惑，就不会有恋爱。在亚里士多德看来，幸福是一切行为的目的，为了爱情，我们选择配偶。幸福是本原，是终极目的，要靠自足，所以爱往往是主动的，主动的爱才得到更多的快乐。

保加利亚伦理学家瓦西列夫坚决摒弃宗教禁欲主义，认为男女相爱是合理的、正当的。他的《情爱论》引述大量世界文学作品中的材料，从伦理学、社会学、心理学的角度出发，逐一剖析爱情问题的各个方面，同时就爱情与责任、爱情与道德、心灵与理智等问题作了详尽的阐发。

▶ (三) 内容概述

《关雎》是一篇民间情歌，描述了一个男子对心爱姑娘一往情深的追求过程。君子对淑女的好感达到“寤寐求之”，求之不得辗转反侧的地步。通过交往、亲近、沟通，然后成为朋友“琴瑟友之”，最后油然而生，发展成为爱情“钟鼓乐之”，生动传神地写出了他内心深处求之不得的焦虑和求而得之的喜悦。表示了古代劳动人民内心的朴实愿望，这是日常生活中思想感情的自然流露，所歌唱的是他们生活中真实感受到的，具有浓厚的乡土气息和生活情趣。抒发的感情热诚真挚、纯真挚朴，全无庸俗虚伪之态，有一种发自内心的纯洁之美。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

关关：象声词，雌雄二鸟相互应和的叫声。

雎鸠：一种水鸟。

洲：水中的陆地。

窈窕：文静美好的样子。

逌：配偶。

荇菜：一种可食的水草。

参差：长短不齐的样子。

左右流之：时而向左、时而向右地择取荇菜。这里是以勉力求取荇菜，隐喻“君子”努力追求“淑女”。流，义同“求”，这里指摘取。之，指荇菜。

寤寐：这里指日日夜夜。寤，醒时。寐，睡时。

思服：思念。

悠哉悠哉：意为“悠悠”，就是长，久。

辗转反侧：翻覆不能入眠。

琴瑟友之：弹琴鼓瑟来亲近她。

芣：挑选。

钟鼓乐之：用钟鼓奏乐来使她快乐。乐（今多读为 lè，亦可读为 yuè，通假字通“悦”），使动用法，使……快乐。

▶ (二) 讲解

《关雎》在艺术表现上成功地运用了赋、比、兴和重章叠句的手法，情景交融，给人以丰富的美感。《关雎》的美主要体现在五个方面：意境美、情感美、形象美、语言美、艺术表现美。

1. 全文首章四句（关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逌。）以雎鸠的成双和鸣作“比”，“兴”起淑女应配君子的联想，描写了对窈窕淑女的爱慕之情。

这一章的佳处，在于舒缓平正之音，并以音调领起全篇，形成全诗的基调。以“窈窕淑女，君子好逌”统摄全诗。

2. 次章八句（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。）以荇菜的左右流之作“比”，“兴”起淑女之难求，描

写了求之不得的相思之苦。

本章中的“求”字是全篇的中心，用“赋”的手法直接表达深切的思慕和求而不得的忧思。声调亦迫切，与前后平缓之音有别。

3. 末章八句（参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芣之。窈窕淑女，钟鼓乐之。）以荇菜既得而“采之、芣之”作“比”，“兴”起淑女既得而“友之、乐之”，描写了求而得之的喜悦之情。

本章写求而得之的喜悦，曰“友”，曰“乐”，用字自有轻重，深浅不同，应读出兴奋和快乐之情。

全诗运用了兴的手法将人物内心的情感揭示出来，在情感特质上主要表现为以礼节情，体现出健康明朗的风格。

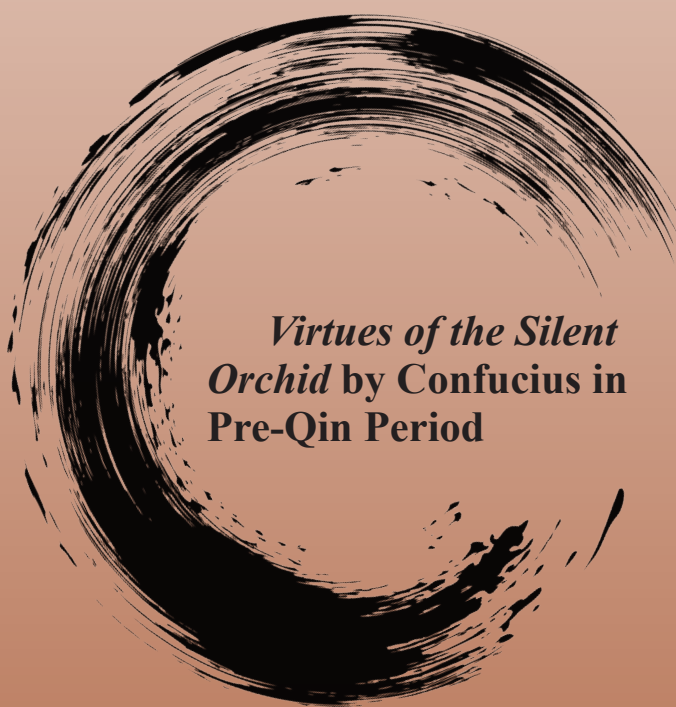

六、课后思考与展现

1. 《关雎》被冠于《诗经》三百篇之首，除了音乐美之外，还美在哪？（对诗词的理解）
2. “求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。”这是主人公心理活动的描写，极其生动。其中连用两个“悠”字写出了什么？（对诗词的理解）
3. 讲述一个有关爱情的民间传说或摘抄一首你喜欢的爱情诗。（知识延伸）
4. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
5. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
6. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）

先秦·孔子
《椅蘭操》

*Virtues of the Silent
Orchid by Confucius in
Pre-Qin Period*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 孔子在传统文化中的地位及其“游于艺”的教育思想。
- 2 《猗兰操》的创作背景。
- 3 “兰”的寓意。
- 4 琴曲表达的思想感情。
- 5 琴曲的音乐赏析。

1. Confucius' position in traditional Chinese culture and his educational thought of You Yu Yi (letting relaxation and enjoyment be found in the polite arts).
2. The background of *Virtues of the Silent Orchid*.
3. The meaning of "Orchid".
4. Thoughts and feelings expressed by the Chinese guqin music.
5. The appreciation of Chinese guqin music.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 了解孔子和《论语》。
- 2 学会欣赏琴曲的意境美、情感美、形象美、语言美、艺术表现美。
- 3 提高准确把握琴曲思想感情的能力，树立高洁操守的世界观。
- 4 学会欣赏琴曲的音乐美。
- 5 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Learn about Confucius and *The Analects*.
2. Learn to appreciate the beauty of the artistic conception, emotion, image, language, and expression of Chinese guqin music.
3. Improve the ability to accurately grasp the thoughts and feelings in Chinese guqin music to establish a noble view of the world.
4. Learn to appreciate the beauty of Chinese guqin music.
5. Learn to accurately display works in artistic forms such as reading and singing.

品
赏
二
：
先
秦
·
孔
子
《
猗
兰
操
》

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音。
3. 读出节奏，注意把握四言诗的特点，采取两字一顿的读法。
4. 读出韵味。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

xí	xí	gǔ	fēng	yǐ	yīn	yǐ	yǔ
习	习	谷	风，	以	阴	以	雨。
zhī	zǐ	yú	guī	yuǎn	sòng	yú	yě
之	子	于	归，	远	送	于	野。
hé	bǐ	cāng	tiān	bú	dé	qí	suǒ
何	彼	苍	天，	不	得	其	所。
xiāo	yáo	jiǔ	zhōu	wú	suǒ	dìng	chù
逍	遥	九	州，	无	所	定	处。
shì	rén	àn	bì	bú	zhī	xián	zhě
世	人	暗	蔽，	不	知	贤	者。
nián	jì	shì	mài	yī	shēn	jiāng	lǎo
年	纪	逝	迈，	一	身	将	老。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。
 - (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

猗兰操

乐曲演唱

传孔丘 词
李 帅 改编

1=C

$\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ 5 - $\frac{3}{4}$ 5 $\frac{5}{4}$ 3 | $\frac{32}{4}$ 1 - - - | $\frac{6}{4}$ 1 - $\frac{2}{4}$ 1 2 | $\frac{2}{4}$ 3 5 6 7 |

5

习何世 习彼人 谷苍暗 风天蔽 以不不 阴得知 以其贤 雨所者

$\frac{5}{4}$ 5 3 3 2 - | 5 3 3 2 1 - |

7

之遣年 子遥纪 于九逝 归州迈 远无一 送所身 于定将 野处老

1 3 2 6 - | 2 1 1 6 1 5 - ||

3. 乐曲赏析

本曲由广州铁路职业技术学院李帅老师填词改编。歌曲前奏是根据古琴曲《幽兰》部分曲调变化而来，前奏共4小节，倚音模仿古琴的演奏技法，在苍凉的曲调下进入歌曲的主要部分。歌曲的主旋律是根据中国民歌《小白菜》音调改编，共分为四个小节，为中国传统徵调式，第一小节是全曲的胚胎，它从主音“5”开始，由连续下行的音调组成，节奏先短后长，结束在属音“2”上。第二小节是根据第一小节音型自由模进发展而成，结束在下属音“1”上。第三、第四小节也是第一小节的连续下行自由模进发展而成的。最后结束在主音“5”上。从“5”音开始，最后又落在了主音“5”上，这正是我国传统旋律行进的一种手法，叫做“起调毕曲”，又叫“首位同”的艺术形式，具有强烈的艺术魅力。整个旋律以逐渐下行的方式进行，一句比一句低沉，一句比一句情绪暗淡，使忧郁的感情逐步加深，悲伤的氛围越来越浓。歌曲的歌词节奏和旋律的节奏也非常吻合，歌词均为四言

品赏二：先秦·孔子《猗兰操》

体，语言的节奏是短短短长，而旋律也是一拍、一拍、一拍、两拍的组合。两拍的位置正是歌词韵脚的位置。

演唱时要把握四言体诗歌的节奏性，要稳、声音圆润。尽管旋律是下行发展的，但气息不能往下掉，要支持住。每小节第四拍上的字（如“风、雨、归、野”）要保持声音的磁性，让声音更优美。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Virtues of the Silent Orchid*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Virtues of the Silent Orchid*.
- (3) Achieve certain understanding of the background of *Virtues of the Silent Orchid*.

2. Apperception in English

Virtues of the Silent Orchid

Cool wind blows in the valley,
Accompanied by clouds and rain.
I am sending off the bride-to-be
All the way to the distant fields.

I cannot help asking the heavens
Of my proper deserts
After wandering the world over
Without a place to call home.

Blind is the whole world
To the one who is virtuous.
He is aging in years
And ailing in body.

3. Overview

Virtues of the Silent Orchid, Confucius' expression of his mind and sentiment, has been passed down through the ages and is loved by literati and officialdom. Confucius, with lofty aspirations and ambitions, led his disciples to travel around countries for fourteen years in his late years, but never met anyone who could discover and value his talent. Even when his life was threatened, he didn't stop lecturing or singing. In his twilight years, Confucius continued to work tirelessly and probed into the Chinese guqin theories. On his way back to Lu State, Confucius saw orchids and weeds growing together in the valley, just like a gentleman in troubled times whose good moral character and talents were never appreciated. He sighed in his heart, stopped to pick up the guqin, and played and sang *Virtues of the Silent Orchid*.

The song seems to be torn between complaining, sobbing, and raging, expressing Confucius' inner heart at that moment to the fullest, and sustains all his thoughts and feelings on the orchid, expressing his ambition and sadness. It is a beautiful song about the orchid with lyrics full of bitterness and sorrow. Therefore, this song can be said to be a manifestation of Confucius' thoughts and feelings for many years, and also a song for those intellectuals who were suppressed in the whole feudal era to express their feelings.

4. More about the work

Confucius was a great educator in ancient China. "Letting relaxation and enjoyment be found in the polite arts" is one of the important elements of Confucius' educational thought. You Yu Yi (letting relaxation and enjoyment be found in the polite arts) is "having something to enjoy while learning". "You" here means learning. "Yi" refers to knowledge and talent, which, together with virtue, constitute the two major essential quality of talents.

You Yi refers to a particular learning attitude and style, and its core idea is learning with joy. For example, music makes people happy, so Confucius paid special attention to education in the arts, especially poetry and music. Confucius believed that the pleasure from learning originates from learning itself. Only those who can gain pleasure in the learning process can grow fond of learning.

Virtues of the Silent Orchid is the most famous guqin song created by Confucius. This song has a far-reaching influence on later generations, was valued by future rulers, and has become the basis for treating worthy men with courtesy, and many

famous artists in later generations have imitated the work.

Orchids are one of the ten most appreciated flowers in China and the orchid is known as a gentleman with lofty ambitions among flowers. Confucius used the orchid as a metaphor for ambition, which shows that despite the fact that he was born at an inappropriate time, he was only slightly sentimental, and like an orchid, he never changed his integrity as a gentleman.

四、背景知识介绍

微课视频

(一)《猗兰操》作者考究

《猗兰操》又名《幽兰操》，最早相传是孔子所作。

1. 东汉文学家、史学家蔡邕著有《琴操》一书，此书仅二卷，是现存最早的记述古代琴曲内容的解题性专著，对约五十多首作品的相关故事背景一一作了介绍。其中就有关于孔子所作《猗兰操》的相关记载，虽然文字不多，但史料价值弥足珍贵。蔡邕在《琴操·猗兰操》条目下说：“《猗兰操》者，孔子所作也。孔子历聘诸侯，诸侯莫能任。自卫返鲁，过隐谷之中，见芄兰独茂，喟然叹曰：‘夫兰当为王者香，今乃独茂，与众草为伍，譬犹贤者不逢时，与鄙夫为伦也。’乃止车援琴鼓之云：‘习习谷风，以阴以雨。之子于归，远送于野。何彼苍天，不得其所。逍遥九州，无所定处。世人暗蔽，不知贤者。年纪逝迈，一身将老。’自伤不逢时，托辞于芄兰云。”此中“习习谷风，以阴以雨”云云，就是孔子作的《猗兰操》了。而此前蔡邕加的“引文”也颇值注意，尤其是孔子的喟叹“夫兰当为王者香，今乃独茂，与众草为伍，譬犹贤者不逢时，与鄙夫为伦也”。据蔡邕的这个记载，足见孔子诚不是隐士，也不愿成为一个隐士，只是生不逢时，略有感伤、喟叹而已，却并未改变其如兰草一般的高洁志趣。

2. 【宋】郑樵《通志》卷四十九《乐略》第一有述：

《猗兰操》亦曰《幽兰操》。世言孔子作。孔子伤不逢时，以兰荠麦自喻，且云：我虽不用，于我何伤？言霜雪之时，荠麦乃茂，兰者取其芬香也。今此操只言猗兰，盖省辞也。

3. 【宋】郭茂倩编写的《乐府诗集》卷五十八：

《猗兰操》孔子作，一曰《幽兰操》。

▶ (二) 孔子在传统文化中的地位及其“游于艺”的教育思想

1. 孔子在传统文化中的地位

孔子是儒家学派创始人，儒家学说是中国传统文化的主流和重要组成部分，或曰中华主流文化，是凝成中国民族精神的主流，是东亚文明的精神内核。

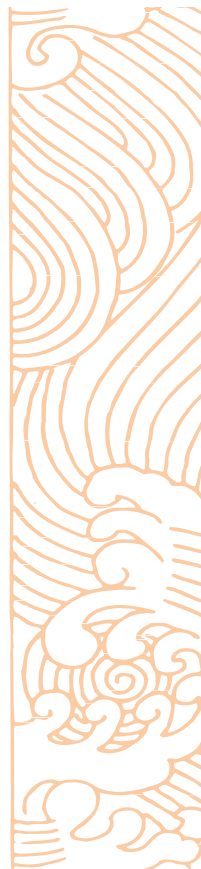
孔子开创私人讲学之风，倡导仁义礼智信。去世后，其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来，整理编成《论语》。《论语》被奉为儒家经典，是一部记录孔子及其弟子言行的书，由若干篇章组成，内容大多是关于学习、道德修养、为人处世的一般原则。所选十二则，一方面阐述了学习应该有谦虚好学的态度和勤学好问、实事求是的精神；另一方面阐述了温故知新、学思结合、学以致用学习方法，对后世的教育理论影响极大。另外，还有关于思想道德修养的问题，教育为人处世的原则等论述。孔子非常注重实地考察，坚持“察知征信”与“因革损益”的原则，使儒学又具备审慎的因时制变的品格，在中国处在第一次社会形态大变革的时代，儒学应运而生，突出了中华优秀传统文化需要保存、延续和发展的历史必然。

2. 孔子“游于艺”的教育思想

孔子是中国古代伟大的教育家。他在长期的教育实践中形成了丰富的教育思想。“游于艺”是孔子教育思想的重要内容之一。《论语》及其他儒家经典中记载了许多孔子关于音乐的思想和他的音乐实践故事，体现了孔子“游于艺”的教育思想。

游于艺，即学于艺。这里的“游”，就是学习的意思。“艺”指知识和才能，它和德行构成人才素质结构的两大要素系统。游艺指一种特殊的学习态度和学习方式，其核心理念和价值旨归是快乐学习。比如音乐使人快乐，因此孔子特别重视艺术教育，尤其是诗教和乐教。孔子认为，学习的快乐来源于学习本身。只有那种能在学习过程中感受到快乐的人，才能真正的好学乐学。孔子肯定学生的主体地位，在教育方法上，注意诱导学生学习的积极性，“循循善诱”；关注学生的个体差异和生理心理发展特点，“因材施教”，等等。孔子游艺或快乐学习的思想，反映了孔子教育方法的一个侧面，对中国古代教育思想的形成与发展产生了很大的影响。

志于道，据于德，依于仁，游于艺（《论语述而》）是孔子的人生理想与准则，兴于诗，立于礼，成于乐（《论语泰伯》）可以说是君子实现这种人生理想境界的必由之路。基于这样的主张，孔子一生酷爱礼、乐、诗、书，制成《六经》，不仅以其来成就自己的人生，还以其教育弟子，同时，还希望能够得到君王的理解以其来化育百姓，由此达到一个理想的社会。孔子“游于艺”的宝贵教示，不仅具有教育方法论的意义，而且具有生命本体论的意义，是现代人格教育，建立

健康、文明、科学的生活方式的重要思想资源。

▶ (三) 创作背景及内容概述

孔子是整个中国传统文化最重要的奠基者，在其博大精深的思想之中，关于琴道、琴学的思想虽然记载下来的不是很多，但却都是经典。无论是他关于琴道的理解，还是他亲身习琴、作曲的故事，都是中国琴学理论中重要的资源。孔子倡导和光大了儒家的礼乐文化，他本人就是一名伟大的音乐家、音乐教育家、作曲家、琴师。据《淮南子主术训》载，孔子跟从师襄子学琴，用心专一，深入其中，能妙通乐理琴道，乃琴史上千古流芳的典范。

孔子不但学琴，而且还创作了不少琴曲，《猗兰操》是孔子所创琴歌（孔子所创琴曲大多为琴歌）中最著名的，它是孔子胸怀与情操的表现，故千古流传，为文人士大夫所钟爱。怀有高远志向和满腔抱负的孔子，晚年率弟子周游列国十四载，却始终未遇伯乐之君。即使是被困在陈、蔡两国，在荒山野岭中绝粮断食之时，他仍然讲诵弦歌不衰。到了垂暮之年，孔子仍是孜孜不倦，深究琴理。自卫返鲁途中，在山谷里看见兰花和杂草生在一起，就好像乱世中的君子，空有美好的品德和才干，却生不逢时，心中感叹，停车取琴，奏唱《猗兰操》。琴曲似诉似泣，如怨如愤，把孔子此时此刻的内心世界抒发得淋漓尽致，在兰的身上寄托了自己全部的思想感情，抒怀咏志，感伤悲壮，是一首优美的兰诗，也是一首幽怨悱恻的抒情曲。所以，这一操，可以说是孔子多年心绪的表现，也是整个封建时代那些郁郁不得志的知识分子借以抒怀的心曲。

但孔子以兰喻志，说明他即使生不逢时，也只是略有感伤、喟叹而已，却并未改变其如兰花一般的君子气节。

▶ (四) 《猗兰操》对后世的影响

1. 对统治者的影响

孔子成圣之后，受到后代统治者的尊崇，这首琴曲也受到重视，成为贤君礼贤下士的依据。例如，唐初的明君贤臣李世民与上官仪，均曾以此为旨，咏兰述志。李世民的《芳兰》诗云：春晖开紫苑，淑景媚兰场。映庭含浅色，凝露泫浮光。日丽参差影，风传轻重香。会须君子折，佩里作芬芳。上官仪的《假作幽兰诗》则言：日月虽不照，馨香要自丰。有怨生幽地，无由逐远风。君臣二人都对幽兰的君子之怨感触颇深。

2. 后世名家多有仿作

(1) 【唐】韩愈仿而作之，其《猗兰操》序云：“孔子伤不逢时作。”

兰之猗猗，扬扬其香。
不采而佩，于兰何伤。
今天之旋，其曷为然。
我行四方，以日以年。
雪霜贸贸，荠麦之茂。
子如不伤，我不尔觐。
荠麦之茂，荠麦之有。
君子之伤，君子之守。

此诗同情孔子生不逢时，寄情兰芳，却又比孔子豁达旷逸：“不采而佩，于兰何伤？”这就显得坚强刚毅。紧接着联系自己行走四方，积时累年，却事不遇知，行不得安的情况，在这“雪霜贸贸”之中，但见荠麦正萌发始生，一派生机。荠与麦都是秋冬生长，至夏结实。这种结阴而返，由阳而长的精神给了韩愈以极大鼓舞，他要像幽兰一样，不以无人而不芳；也要如荠麦一样，迎贸贸雪霜而萌发。君子的遭遇，正是表现君子高尚操守的时候和地方。

(2) 【唐】崔涂——幽兰操

幽植众能知，贞芳只暗持。
自无君子佩，未是国香衰。
白露沾长早，青春到每迟。
不知当路草，芳馥欲何为？

(3) 【宋】曹勋——猗兰操

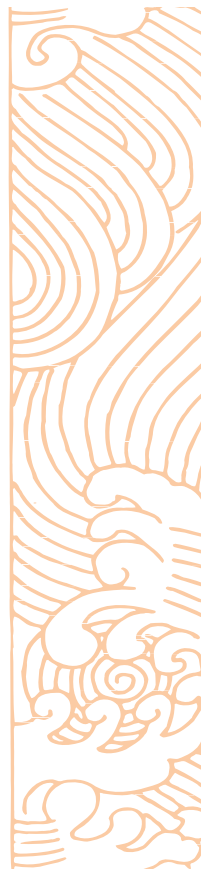
猗嗟兰兮，其叶萋萋兮。
猗嗟兰兮，其香披披兮。
胡为乎生兹幽谷兮，不同云雨之施纷。
霜雪之委集兮，其茂茂而自持。
猗嗟兰兮！

(4) 【宋】何梦桂——赠杨古澹

南山有岑楼，岑楼高落星。
娟娟楼上女，悠悠抚朱绳。
高年猗兰操，翻作长短清。
世无千古心，惟遗千古心。
心长韵愈远，疏越难可闻。
曲尽无人听，月高风满城。

(5) 【元】方回撰——猗兰操

大似斯文不遇时，
无人采佩世无知。

援琴与鼓猗兰操，
五百年间一退之。

(6) 【明】周瑛——猗兰操

题义谓孔子伤不逢时而作，今重拟之。

维山有谷，露瀼瀼兮。
维谷有兰，扬孤芳兮。
我行四方，荆棘蔽野。
采芳而佩，知兰实寡。
我思文武，于镐于丰。
欲往从之，路阻不通。
路阻不通，吾道非矣。
掩袂涟洏，与世违矣。

(7) 【清】陈廷敬——猗兰操

猗猗其兰，迺在空谷。
我行四野，奚处奚宿？
其兰猗猗，幽幽其香。
杂彼蕃芜，我心相羊。
兰其如何？维霜及霰。
时节晚暮，不我能见。
子不我见，我心则夷。
悠哉以老，乐天弗疑。

(8) 【今】电影《孔子》的主题曲，由讴歌作曲、王菲演唱的《幽兰操》

兰之猗猗，扬扬其香。
众香拱之，幽幽其芳。
不采而佩，于兰何伤？
以日以年，我行四方。
文王梦熊，渭水泱泱。
采而佩之，奕奕清芳。
雪霜茂茂，蕾蕾于冬，
君子之守，子孙之昌。
雪霜茂茂，蕾蕾于冬，
君子之守，子孙之昌。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

猗：茂盛，表示赞美。

兰：兰花。是中国的十大名花之一。有花中君子之喻。

操：指琴曲名及演奏方法。

习习：象声词，风的声音。

谷风：一说东风，一说暴风，一说来自山谷的风。

▶ (二) 讲解

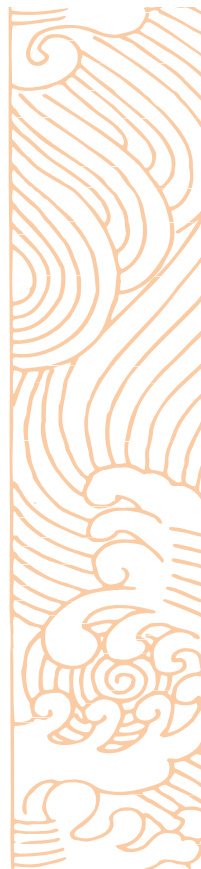
1. “习习谷风，以阴以雨。”描写兰草生长在谷地里，可是天气不尽人意。有时候是阴天，有时候是雨天。这也是孔子在诉说自己的无奈。鲁昭公二十五年（公元前517年），鲁国发生内乱。鲁昭公被迫逃往齐国。孔子也离开鲁国，到了齐国，受到齐景公的赏识和厚待，甚至曾准备把尼溪一带的田地封给孔子，但被大夫晏婴阻止。鲁昭公二十七年（公元前515年），齐国的大夫想加害孔子，孔子听说后向齐景公求救。齐景公说自己老了，不能用了。孔子只好仓皇逃回鲁国。首句运用了“兴”的艺术表现手法，通过景物描写隐喻不尽人意的无奈。

2. “之子于归，远送于野。”拥有高尚情操的兰草被丢弃在野外。隐喻了孔子奔波各国，希望能有国家采纳自己的思想，可孔子的思想却没有受到重视。这里运用了“比”的艺术表现手法。

3. “何彼苍天，不得其所。逍遥九州，无所定处。”天下之大，却没有容身之处。孔子一直在各国之间周游。孔子几次离开卫国，又几次回到卫国，这一方面是由于卫灵公对孔子时好时坏，另一方面是孔子离开卫国后，没有去处，只好又返回鲁国。这里用“赋”直抒胸臆，后面两句亦是。

4. “世人暗蔽，不知贤者。”这里孔子在诉说世人愚昧，不懂得任用贤才。鲁定公十三年（公元前497年），孔子五十五岁。春天，齐国送八十名美女到鲁国。鲁国执政王季桓子接受了女乐，君臣迷恋歌舞，多日不理朝政。孔子与季氏出现不和。孔子非常失望。

5. “年纪逝迈，一身将老。”最后一句是孔子在感叹时光老去，自己也做不了什么了！

六、课后思考与展现

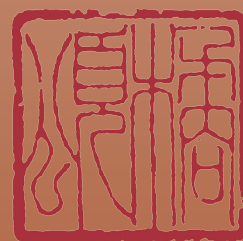
1. 说说“兰”的寓意。（对诗词的理解）
2. 《猗兰操》表达了什么思想感情？（对诗词的理解）
3. 讲述一个历史上知识分子郁郁不得志的故事或摘抄一首你喜欢的抒怀咏志的诗歌。（知识延伸）
4. 把整首琴歌改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
5. 用诵读的艺术形式把这首琴歌准确展现出来。（朗诵）
6. 用吟唱的艺术形式把这首琴歌准确展现出来。（演唱）

先秦·屈原
《橘颂》

*Ju Song by Qu Yuan in
the Pre-Qin Period*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《楚辞》的基本常识及其在中国文学史上的地位。
- 2 屈原所开创的楚辞体。
- 3 作品内容的思想情志、结构章法和艺术手法。
- 4 《橘颂》所讴歌和追求的思想品格与崇高精神。

1. The basic knowledge of *The Songs of Chu* and its position in the history of Chinese literature.

2. Chu Ci style initiated by Qu Yuan.

3. The thoughts, emotions, structure, composition, and artistic techniques of the works.

4. The ideological character and lofty spirit eulogized and pursued in *Ju Song*.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 了解《楚辞》的艺术特点和在中国文学史上的地位。
- 2 理解诗文大意，并体会作者强烈的爱国主义情怀。
- 3 领会本诗体现出来的咏物诗特点。
- 4 学习文章托物言志，咏物抒情相结合的写作手法。

1. Learn about the artistic features of *Ju Song* and its position in the history of Chinese literature.

2. Understand the general idea of the poem and the poet's strong patriotism.

3. Understand the characteristics of chanted poems embodied in this poem.

4. Learn the writing technique of combining objects to express aspirations and feelings.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。

2. 大声、自由地朗读课文，读准字音，读出停顿，注意语气。
3. 读出节奏，注意把握四言诗的特点，采取两字一顿的读法。
4. 把握基调，读出韵味，字字饱满，读出作者所讴歌的思想品格。

中文吟诵

品赏三：先秦·屈原《橘颂》

hòu huáng jiā shù jú lái fú xī
 后 皇 嘉 树， 橘 徕 服 兮。
 shòu mìng bù qiān shēng nán guó xī
 受 命 不 迁， 生 南 国 兮。
 shēn gù nán xǐ gèng yī zhì xī
 深 固 难 徙， 更 壹 志 兮。
 lù yè sù róng fēn qí kě xǐ xī
 绿 叶 素 荣， 纷 其 可 喜 兮。
 céng zhī yǎn jí yuán guǒ tuán xī
 曾 枝 剡 棘， 圆 果 抃 兮。
 qīng huáng zá rǒu wén zhāng làn xī
 青 黄 杂 糅， 文 章 烂 兮。
 jīng sè nèi bái lèi rèn dào xī
 精 色 内 白， 类 任 道 兮。
 fēn yùn yí xiū kuā ér bù chǒu xī
 纷 纍 宜 修， 姁 而 不 丑 兮。
 jiē ěr yòu zhì yǒu yǐ yì xī
 嗟 尔 幼 志， 有 以 异 兮。
 dú lì bù qiān qǐ bù kě xǐ xī
 独 立 不 迁， 岂 不 可 喜 兮？
 shēn gù nán xǐ kuò qí wú qiú xī
 深 固 难 徙， 廓 其 无 求 兮。
 sū shì dú lì héng ér bù liú xī
 苏 世 独 立， 横 而 不 流 兮。
 bì xīn zì shèn zhōng bù shī guò xī
 闭 心 自 慎， 终 不 失 过 兮。
 bǐng dé wú sī cān tiān dì xī
 秉 德 无 私， 参 天 地 兮。
 yuàn suì bìng xiè yǔ cháng yǒu xī
 愿 岁 并 谢， 与 长 友 兮。
 shū lí bù yín gěng qí yǒu lǐ xī
 淑 离 不 淫， 梗 其 有 理 兮。
 nián suì suī shào kě shī zhǎng xī
 年 岁 虽 少， 可 师 长 兮。
 xíng bǐ bó yí zhì yǐ wéi xiàng xī
 行 比 伯 夷， 置 以 为 像 兮。

(二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

橘 颂

乐曲演唱

屈原 词
李 帅 改编

1=C

4/4 1 1 2 3 2 3. | 5. 6 5 3 2 - | 2 5 3 2 1. 2 3 | 2. 1 6 1 5 - |

5

5. 6 1 2 3 5 | 3 2 5 7 6 - | 6 2 1 6 5 6 1 | 2. 1 2 3 1 - ||

9

5 6 1 2 3 5 | 3. 2 5 7 6 - :|| 6 2 1 6 5 6 1 | 2 1 2 5 1 - ||

后皇嘉树，橘圆绿。服食可嘉。受命天授。不杂不迁。生文章。国烂地喜。今兮今兮。

深固难徙。更壹志。绿叶素荣。纷其可。喜兮今兮。

年岁虽少。可师长兮。行比伯夷。置以为像兮。

3. 乐曲赏析

本曲由广州铁路职业技术学院李帅老师根据中国民歌《孟姜女》改编填词而成。全曲共六个乐句，第五、六个乐句为第三、四乐句的重复。每句2个小节，运用了“鱼咬尾”的旋律发展手法，结构方整匀称，音域适中，富有歌唱性；四个乐句构成了典型匀称的起承转合关系，落音分别是“2、5、6、5”。在娓娓动听的叙述性音调中融入了委婉抒情的五声性级进旋法，表现为典型的汉族音乐思维审美习惯。

演唱此曲时要把握四言诗体的节奏与旋律切分节奏的配合，比如第一句“后皇嘉树”要把重音唱在“皇”和“树”上，而第二句要将重音唱在“橘”字上，使整个的旋律更加灵动。其次，要注意每一句的“兮”字的演唱，“兮”是衬词，又有抒情的含义，所以演唱时要将声音托在气息上，力求轻盈的音色。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poem

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Ju Song*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Ju Song*.
- (3) Achieve certain understanding of the background of *Ju Song*.

2. Apperception in English

Ju Song

Here the orange Tree is found,
Shedding Beauty all around.
Living in this Southern Grove
From its Fate it will not move;
For as its Roots lie fast and deep,
So its Purpose it will keep.
With green Leaves and Blossoms White,
It brings Beauty and Delight.
Yet Foliage and sharp Thorns abound
To guard the Fruit so ripe and round.
Golden Clusters, Clusters green
Glimmer with a lovely Sheen,
While all within is pure and clear

Like Heart of a Philosopher.
Grace and Splendor here are one,
Beauty all and Blemish none.

Your youthful and impetuous Heart
Sets you from common Men apart,
And well-contented I to see
Your resolute Integrity.
Deep-rooted thus you stand unshaken,
Impartial, by no Fancies taken.
Steadfast you choose your Course alone,
Following no Fashion but your own.
Over your Heart you hold firm Sway,
No Suffer it to go astray;
No Selfish Wishes stain your Worth,
Standing erect 'twixt Heaven and Earth.
Then let not Age divide us Twain;
Your Friend I ever would remain.
Be noble still without Excess,
And stern, but yet with Gentleness.
Though young in Years and in Complexion,
Yet be my Master in perfection.
Then Po Yi as your Standard take,
His Virtues as your Model make.

3. Overview

Ju Song is a lyrical poem about things. The poet, Qu Yuan, takes orange trees as a metaphorical object and portrays the beautiful image of them by personification. It is an example for poets to inspire themselves to stick to moral integrity and express their firm will to pursue beautiful qualities and ideals. Qu Yuan considered orange trees as the most beautiful trees in the world, because they are not only beautiful in appearance, “white inside” and “brightly-colored outside”, but also have the firmness and loyalty of “flourishing in the south where they were born instead of anywhere else”. They are also “deeply rooted with a broad mind” and “steadfast

and firm”. With all these characteristics, they always strengthen their ethics and maintain their impartial character. When praising orange trees, Qu Yuan showed his desire to be their life-time friend, which also shows Qu Yuan’s ambition. By praising orange trees, Qu Yuan implied that Chu people should be rooted in their homeland like the orange trees, strive for a better self for the country’s prosperity, and dedicate themselves to strengthen the country, “root in and love the homeland” like the orange trees. This should be the virtue Chu people should cultivate.

4. More about the work

Qu Yuan (about 340—278 BC) was a poet and politician from Chu State during the Warring States Period. The name Qu Yuan is synonymous with the Dragon Boat Festival, one of the four traditional festivals in China. The Dragon Boat Festival, Spring Festival, Tomb-Sweeping Day, and Mid-Autumn Festival are the four traditional festivals in China. Dragon Boat Festival culture has a wide influence around the world, and some countries and regions also have activities to celebrate the festival. In 2006, the State Council of the PRC listed it in the first batch of national intangible cultural heritages; since 2008, it has been listed as a national legal holiday. In September 2009, UNESCO officially approved its inclusion in the “Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”, and the Dragon Boat Festival became the first Chinese festival to be selected as a UNESCO world intangible heritage.

Chu Ci is the source of Chinese romantic literature. The original meaning of “Chu Ci” is the lyrics of Chu State. It is a poetic style created by Qu Yuan, a great poet in the Warring States Period. Chu Ci originated from Chu ballads in the Yangtze-Huaihe River Basin of China. It uses a large number of spoken dialects of Chu State, depicting famous mountains and rivers, exotic flowers and plants and customs of the Chu State, and is full of strange imagination and fervent emotion.

From the perspective of structure, composition, and artistic technique, Qu Yuan creatively mixed the “Ya” style (praising the living) with the “Song” style (praising the lifeless) in *The Book of Songs* in *Ju Song*; “Xing” is used in artistic technique, with the first half of *Ju Song* praising orange trees and the second half praising people with the same virtues, forming a new style of metaphorical poem “describing people with objects”.

四、背景知识介绍

微课视频

(一) 作者生平和端午节文化

屈原（约公元前 340—公元前 278 年），名平，字原，出生于楚国丹阳秭归（今湖北宜昌），战国时期楚国诗人、政治家，自幼勤奋好学，胸怀大志，曾任楚国左徒、三闾大夫等职。主张举贤任能，彰明法度，联齐抗秦，限制贵族特权，侵犯了贵族势力的权力而遭到诽谤谗言，被楚怀王疏远，楚襄王继位后，先后被流放至汉北和沅湘流域。楚国郢都被秦军攻破后，自沉于汨罗江，以身殉楚国。屈原投江自尽的日子相传是农历五月初五，即端午节。端午节最初是中国人民祛病防疫的节日。吴越一带春秋之前有在农历五月初五以龙舟竞渡形式举行部落图腾祭祀的习俗。后因屈原在这一天死去，便演变成了中国人民纪念屈原的传统节日。

知识延伸：

1. 端午节（中国四大传统节日之一）起源

端午节是流行于中国以及汉字文化圈诸国的传统文化节日，传说战国时期的楚国诗人屈原在五月初五跳汨罗江自尽，后人亦将端午节作为纪念屈原的节日。

端午节，又称端阳节、龙舟节、重五节、天中节等，是集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。端午节源于自然天象崇拜，由上古时代祭龙演变而来。端午是“飞龙在天”吉祥日，龙及龙舟文化始终贯穿在端午节的传承历史中。

端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传统节日。端午文化在世界上影响广泛，世界上一些国家和地区也有庆贺端午的活动。2006 年 5 月，国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录；自 2008 年起，被列为国家法定节假日。2009 年 9 月，联合国教科文组织正式批准将其列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，端午节成为中国首个入选世界非遗的节日。

2. 端午节的习俗

（1）吃粽子 相传，屈原倡导举贤授能，富国强兵，力主联齐抗秦，遭到贵族子兰等人的强烈反对，屈原遭谗去职，被赶出都城，流放到沅、湘流域。他在流放中，写下了忧国忧民的《离骚》、《天问》、《九歌》等诗篇。公元前 278 年，秦军攻破楚国京都，屈原眼看自己的祖国被侵略，心如刀割，但是始终不忍舍弃自己的祖国，于五月五日，在写下了绝笔作《怀沙》之后，抱石投汨罗江自尽，以自己的生命谱写了一曲壮丽的爱国主义乐章。屈原投江后，当地百姓闻讯马上划船捞救，但却再也没有捞到屈原的尸体。为了寄托哀思，人们荡舟江河之上，此后才逐渐发展成为龙舟竞赛。百姓们又怕江河里的鱼吃掉他的身体，就纷纷回

家拿来米团投入江中，以免鱼虾糟蹋屈原的尸体，后来就成了吃粽子的习俗。

(2) 赛龙舟(扒龙舟) 古代的越民族以龙为图腾，为了表示自己是“龙种”身份，他们不仅有断发文身的风俗，而且在每年端午这天，举行一次盛大的图腾祭。其中便有类似于今天的竞渡游戏，这就是竞渡习俗的由来。

扒龙舟是端午节的一项重要活动，是古代龙图腾祭祀的节仪，乃遗俗也。龙舟最初是用单木舟上雕刻龙形的独木舟，后来发展为木板制作的龙形船。春秋之前，古代百越地区(长江中下游以南一带)崇拜龙图腾的一些部族会在端午这天以龙舟竞渡的形式举行部落图腾祭祀，这是五月初五龙舟赛最初的样子。

扒龙舟历史悠久，是多人集体划桨竞赛。龙舟竞渡分为请龙、祭龙神、游龙和收龙等几个版块。龙舟竞渡前一般都要举行隆重的祭祀仪式，先要请龙、祭神。在端午前要择吉日从水下起出，祭过神后，安上龙头、龙尾，再准备竞渡。在过去，人们祭祀龙神时气氛很严肃，多祈求福佑、风调雨顺、事事如意。在湖北的屈原家乡秭归，也有划龙舟祭拜屈原的仪式流传。

▶ (二) 中国浪漫主义文学的源头——《楚辞》

《诗经》之后，战国后期，南方产生了以屈原创作为代表的楚辞，形成了中国诗歌史上的第二座高峰，是中国汉族文学史上第一部浪漫主义诗歌总集。楚辞的本义是楚国的歌词，是战国时代的伟大诗人屈原创造的一种诗体。楚辞渊源于中国江淮流域的楚地歌谣，它大量使用楚国的方言口语，描绘楚国的名山大川、奇花异草和风俗习尚，充满了奇异的想象和炽热的情感。所谓“书楚语，作楚声，纪楚地，名楚物”，是典型的楚国的乡土文学。到西汉时期，学者刘向辑录屈原、宋玉等人的作品以及汉代的仿作合编成《楚辞》，后人就把这种诗体称为楚辞。

▶ (三) 《橘颂》何以称为“千古咏物之祖”

1. 从创作的时间来看，《橘颂》是中国诗歌史上最早出现的一首咏物诗，它不仅拓广了诗歌的题材，增添了诗歌的样式，更重要的是以它鲜明的特色给予后代咏物诗以深远的影响，形成了我国咏物诗独有的特色。南宋诗人刘辰翁称它为“咏物之祖”。

2. 从创作背景来看，传说《橘颂》创作于楚威王五年，即公元前335年，当时屈原18岁，楚怀王半槐20岁，这首诗是半槐在满20周岁所举行的“加冠礼”上由屈原创作的，是写给半槐举行“加冠礼”时“祭庙”(又称“庙祭”“社祭”)仪式中所用之礼乐性歌辞。《橘颂》以颂橘开始，则以橘比喻楚太子半槐，喻指楚威王嫡子像“嘉树”一样为优秀世子，同时也是诗人对自己的理想和人格的表白。

3. 从题材特征来看,《橘颂》通篇运用比兴和拟人手法,细致而精确地描绘了橘的形象。诗人巧妙地抓住橘树的生态和习性,运用类比联想,将它与人的精神、品格联系起来,给予热烈赞美。通篇托物言志,以物写人,既沟通物我,又融汇古今。由于此诗在托物言志方面极为成功,因而成为后世咏物作品的典范,被后人称为咏物之祖。

4. 从体例上来看,《橘颂》基本上是四言的,写作路径近于《诗经》。这首诗是三十六句,四句一节,共九节。全诗可分为两部分,前四节十六句为一部分,后五节二十句为第二部分。先铺陈写实,咏物托志,后直抒胸臆,直歌述志,屈原巧妙地抓住橘树的生态和习性,借物抒志,以物写人,句句看来是颂橘,句句又不是颂橘,善用类比联想,将它与人的精神、品格联系起来,给予热烈的赞美。

5. 从今天的修辞学理和文章结构学理来看,屈原在《橘颂》中创造性地将《诗经》中的“雅”体(赞美活人诗)与“颂”体(祭歌)有机地杂糅在一起,在艺术手法上使用了“兴”。《橘颂》以上半阙颂橘起兴,以引起下半阙所颂之人;以上半阙表面赞颂橘树来隐喻人,以下半阙完全脱离橘树转而落脚于直接对人的赞颂,从而形成一种“借物喻人”的新体诗《橘颂》。

▶ (四) 内容概述

橘颂即赞颂橘树之美。“颂”是一种诗体,取义于《诗经》“风、雅、颂”之“颂”。《橘颂》是一首咏物抒情诗,诗人以橘树为喻,用拟人的手法塑造了橘树的美好形象,是诗人用以激励自己坚守节操的榜样,表达了自己追求美好品质和理想的坚定意志。屈原认为橘树是天地间最美好的树,因为它不仅外形漂亮,“精色内白”“文章烂兮”,而且它还有着“受命不迁,生南国兮”的坚贞和忠诚,再如它“深固难徙,廓其无求”“苏世独立,横而不流”,这使得它能坚定自己的操守,保持公正无私的品格。在赞颂橘树之时,屈原流露出愿意与橘树长相为友,与之生死相交的愿望,这也是屈原志向的表达。屈原借颂橘寄寓楚人要像橘树一样扎根热土,为国家之富足繁茂自己,为国家之强大奉献自己,像橘树一般“扎根故土,爱我家国”,这是天下楚人该有的美德。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

后皇:即后土、皇天,指地和天。

嘉：美，善。

橘徕服兮：适宜南方水土。徕，通“来”。服：习惯。

受命：受天地之命，即禀性、天性。

壹志：志向专一。壹，专一。

素荣：白色花。

曾枝：繁枝。

剡棘：尖利的刺。

抔：通“团”，圆圆的；又一说，同“圜”（huán），环绕，楚地方言。

文章：花纹色彩。

烂：斑斓，明亮。

精色：鲜明的皮色。

类任道兮：就像抱着大道一样。类，像。任，抱。

纷缊宜修：长得繁茂，修饰得体。

姱：美好。

嗟：赞叹词。

廓：胸怀开阔。

苏世独立：独立于世，保持清醒。苏，苏醒，指的是对浊世有所觉悟。

横而不流：横立水中，不随波逐流。

闭心：安静下来，戒惧警惕。

失过：即“过失”。

秉德：保持好品德。

愿岁并谢：誓同生死。岁，年岁。谢，死。

淑离：美丽而善良自守。离，通“丽”。

梗：正直。

少：年少。师长：动词，为人师长。

行：德行。

伯夷：古代的贤人，纣王之臣。固守臣道，反对周武王伐纣，与弟叔齐逃到首阳山，不食周粟而死，古人认为他是贤人义士。

置：植。

像：榜样。

▶ (二) 讲解

这是一首托物言志的咏物诗，运用了“赋、比、兴”艺术表现手法，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；后半部分咏物抒情，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。

译文

黄天后土孕育嘉美之树，橘树生来就适应这方水土。
禀受天命不离故土，永世生在南方的楚国。
你扎根深厚难以迁移，志向是多么地专一。
叶儿碧绿花儿素洁，意态又何其缤纷可喜。
层层树叶间虽长有刺，果实却结得如此圆美。
青的黄的错杂相映，色彩哟简直灿若霞辉。
你外色精纯内瓢洁白，正如堪托大任的君子。
气韵芬芳仪度潇洒，显示着何其脱俗的美质。
赞叹你南国的橘树哟，幼年立志就与众迥异。
你独立于世不肯迁移，这志节岂不令人欣喜。
你扎根深固难以移徙，开阔的胸怀无所欲求。
你疏远浊世超然自立，横耸而出决不俯从俗流。
你坚守着清心谨慎自重，何曾有什么罪愆过失。
你那无私的品行哟，恰可与天地相比相合。
我愿与您长久结为密友，一同与岁月并进，直至终生。
你秉性善良从不放纵，坚挺的枝干纹理清纯。
即使你现在年岁还轻，却已可做我钦敬的师长。
你的品行堪比伯夷，将永远是我立身的榜样。

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。

诗人接着以精工的笔致，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“剌棘”，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”。屈原笔下的南国之橘，正是如此“纷缦宜修”，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。

第二部分，即从对橘树的外美描绘，转入对它内在精神的热情讴歌。

屈原在《离骚》中，曾以“羌无实而容长”（外表好看，却无美好的内质），表达过对“兰”“椒”（喻指执掌朝政的谗佞之臣）等辈“委其美而从俗”的鄙弃。橘树却不是如此。它年岁虽少，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”。

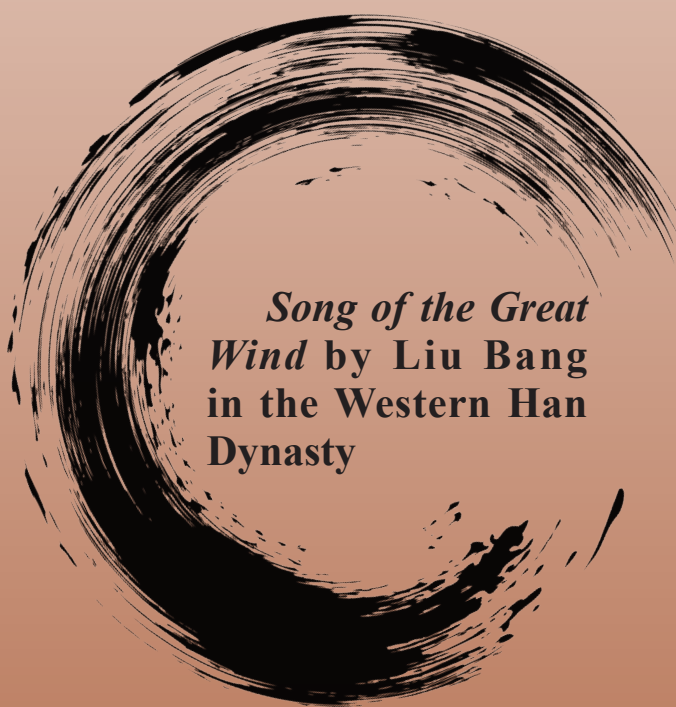

六、课后思考与展现

1. 文章从哪些方面来写橘的外形美？橘具有哪些美好的精神品质？（对诗词的理解）
2. 诗中两处用了“深固难徙”和“不迁”，这样重复使用目的何在？（对诗词的理解）
3. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 选择一种植物，仿照本文写法，写篇抒情短文。（知识延伸）

西漢·劉邦
《大風歌》

*Song of the Great
Wind by Liu Bang
in the Western Han
Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 刘邦的人物形象。
- 2 诗歌的艺术特色。
- 3 诗歌蕴含的“美”。

1. Portrait of Liu Bang.
2. Artistic features of his poetry.
3. The “beauty” contained in his poetry.

二、学习目标

- 1 了解诗歌背景，体会诗歌意境。
- 2 有感情地朗读诗歌，入情入境地体会诗句所表达的情感。
- 3 通过多种形式的诵读体会诗中的音律、情感，培养学生读中理解、读中想象的能力。
- 4 掌握诗歌鉴赏的能力。

1. Learn about the artistic features of *Song of the Great Wind* and its position in the history of Chinese literature.
2. Understand the general idea of Liu Bang's poetry and his strong patriotism.
3. Understand the characteristics of chanted poems embodied in this poem.
4. Learn the writing technique of combining objects to express aspirations and feelings.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 轻读，体会第一句的雄浑，第二句的得意，第三句的焦虑。
3. 重读，体会内心，体会那突然的失力，体会第三句的苍凉以及卷土而来的宿命之感。
4. 读出情感，体会诗句情感，读出节奏、读出韵味。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

dà fēng qǐ xī yún fēi yáng,
大 风 起 兮 云 飞 扬,
wēi jiā hǎi nèi xī guī gù xiāng,
威 加 海 内 兮 归 故 乡,
ān dé měng shì xī shǒu sì fāng!
安 得 猛 士 兮 守 四 方!

（二）中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

大风歌

乐曲演唱

词：刘邦
曲：李帅

1=C 4/4

大风 起 兮 云 飞 扬 威 加 海 内 兮 归 故 乡

4 6 6 1 3 2 3 . | 7 5 7 6 - | 3 . 3 3 5 6 #4 . | #4 2 #4 3 - |

5

安 得 猛 士 兮 守 四 方 安 得 猛 士 安 得 猛 士

2 . 2 2 3 7 5 7 | 6 - - - | 2 2 1 6 2 2 1 6 |

8

安 得 猛 士 安 得 猛 士 啊 守 四 方

6 6 5 3 6 6 5 3 | 5 - - - | 5 - 7 - | 6 - - - ||

3. 乐曲赏析

本曲由广州铁路职业技术学院教师李帅创作。全曲分为两部分。第一部分为第一小节至第六小节。第一、二小节运用切分节奏体现了歌词中出现的四三的语言节奏。第三、四小节在上五度对第一句进行了模进，第五第六小节则是在下属音上进行了模进。第二部分为第七小节至十一小节。第七、八小节运用了四句“安得猛士”的音型重复，强调刘邦的担忧，高潮出现在“啊”上，并最终在“守四方”结束全曲。

演唱时，要注意把握歌曲中主人公情绪的变化。做好强弱、音色的布局。第一句“大风起兮云飞扬”设为音量弱，音色深沉；第二句“威加海内兮归故乡”为音量中强、音色明亮；第三句“安得猛士兮守四方”音量为强。然后“安得猛士”为突弱，随后渐强直至“啊”并注意气息的支持，并最终在最强保持中结束全曲，这样的设计集中展现了大风歌中刘邦情绪上的变化，展现了人物的英雄气概，增强了作品艺术感染力。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poem

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Song of the Great Wind*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Song of the Great Wind*.
- (3) Achieve certain understanding of the background to *Songs of Great Wind*.

2. Apperception in English

Song of the Great Wind

There rises a heartening gale, and clouds are driven apart.
Now Lord within Four Seas, I'm again at my clear old hearth.
O where to get brave — my broad, broad borders to guard?

3. Overview

In his poem, Liu Bang skillfully used strong winds and dark clouds as metaphorical objects, which not only describe the natural landscape, but also act as a representation of the times, setting a magnificent and natural background for the whole poem for its lofty sentiments. The first line, “strong wind comes forward, the clouds are scattered”, is a very clever use of the wind and the swirling clouds to allude to the nerve-racking war. At that time, Liu Bang had not only overthrown the

violent rule of the Qin Dynasty but also become the founding emperor of the Han Dynasty. After a fierce battle to quell the rebellion, he was excited, delighted, and full of ambition. From the words “conquering the whole world”, it is not difficult to sense his lofty aspirations and feelings of ambition and triumph. However, the current chaos made him full of worries, fears, and sorrows about how to seek warriors to hold this hegemony and consolidate the regime of the Han Dynasty. “Where will I find gallant warriors to guard the land” expresses his urgent desire for brave warriors.

4. More about the work

Liu Bang (256—195 BC) was an outstanding politician, strategist, and military commander in China’s history. He is the founding emperor of the Han Dynasty and has made outstanding contributions to the development of the Han ethnic group and the unification of China. Liu Bang was praised by historians of all ages, and Mao Zedong described him as “the most powerful of the feudal emperors”.

In the *Records of the Grand Historian*, the author Sima Qian gives a detailed account of Liu Bang’s life and deeds from different perspectives, painting the lifelike flesh-and-blood of a complex, political figure. Liu Bang had many excellent characteristics. He was ambitious, modest, prudent, and thoughtful. He knew people well and could make good use of talents. He had a firm will, paid attention to the important and let go of the trivial, and could follow advice.

Song of the Great Wind was written when Liu Bang returned to his hometown after commanding his army to win a bitter battle. It expresses Liu Bang’s lofty political ambition mixed with his worries about state affairs.

The “beauty” in *Song of the Great Wind* is magnificent and full of majestic demeanor, which makes people feel excited when they read it. The beauty in the poem lies in the magnificent courage, the achievement and contributions, and the desire for talents.

四、背景知识介绍

微课视频

▶ (一) 作者生平

刘邦（公元前 256 年—公元前 195 年）字季，沛县丰邑中阳里人（今江苏省徐州市丰县），出身农家，为人豁达大度，中国历史上杰出的政治家、战略家和军事指挥家，汉朝开国皇帝，对汉族的发展以及中国的统一有突出贡献。

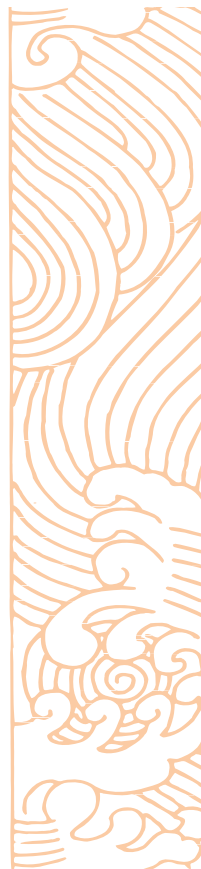
秦朝建立后，出任沛县泗水亭长。后因释放刑徒，亡匿于芒砀山中。陈胜起义后，集合三千子弟响应，攻占沛县，自称沛公，投奔名将项梁，任碭郡长，受封武安侯。秦二世三年（前 207 年）率军进驻霸上，接受秦王子婴投降，废除秦朝苛法，约法三章。鸿门宴之后，受封为汉王，统治巴蜀及汉中一带。他能够知人善任，虚心纳谏，充分发挥部下的才能，积极整合反对西楚霸王项羽的力量，最终击杀项羽，于汉五年（前 202 年）赢得楚汉之争，统一天下。即位于定陶汜水北岸，后来定都长安，建立西汉。称帝后，刘邦陆续消灭臧荼、韩王信、韩信、彭越、英布等异姓诸侯王，分封九个同姓诸侯王；同时建章立制，休养生息，励精图治。兵员归家，豁免徭役，重农抑商，恢复社会经济，安抚人民，稳定统治。开放边境关市，缓和汉匈关系。汉十二年（前 195 年），刘邦在讨伐英布叛乱时伤重不起。在制定“白马之盟”后驾崩于长安，谥号高皇帝，庙号太祖，葬于长陵。历代史家对刘邦多有称赞，毛泽东评价他是“封建皇帝里边最厉害的一个”。

刘邦成功的原因，一是因为他具有很多优秀的特质。他胸怀大志，谦虚谨慎，心思细密，意志坚定，抓大放小，从谏如流，有错必改，善于利用对手的弱点等等。二是他善于用人，组建了一支忠于自己的优秀团队，针对不同类型的人才，刘邦能够采用不同的方式。对萧何，他以诚相交；对张良，他以敬相交；对韩信，他以权相交；对曹参，他以亲相交；对彭越、黥布，他以利相交。这些性格各异的人才，在刘邦那里，都能如沐春风般得到自己想要的东西，或感情上的慰藉，或施展才华的舞台，或对权势的渴求，或金钱上的满足。

在《史记·高祖本纪》中，司马迁对汉高祖刘邦的生平事迹进行了较详尽的叙述，司马迁从各个不同的角度对刘邦进行描写，运用了多种不同的手法，在《史记·高祖本纪》中，我们可以从司马迁的笔下深入地了解刘邦复杂多变，有血有肉，栩栩如生的政治人物形象，《史记》是我们了解刘邦人物性格及形象特征的重要史料。

▶ (二) 创作背景

刘邦经过楚汉之争，打败了项羽，建立了西汉王朝。在西汉初年，天下实际

并不太平。在北方，有少数民族匈奴的侵略。刘邦亲历了白登之围，可以说是刘邦整个军事生涯当中非常非常严重的一次惨败。同时，深得刘邦的信任的发小及同窗燕王卢绾也在北方起兵造反。在国内，汉初三大名将，韩信、彭越、英布，也分别因为造反或者其他的原因纷纷被杀。尤其是九江王英布，英布在得知韩信、彭越被杀之后，也是被迫起兵造反，刘邦当时也破不得已，带兵亲征英布。可以说是非常惨烈的一个过程。最后，刘邦虽然击败了英布，他也深受重伤。

亲征英布，帅军凯旋，还军途中，刘邦顺路回了一次自己的故乡——沛县（今属江苏省），把昔日的朋友、尊长、晚辈都召来，共同欢饮十数日。一天酒酣，刘邦一面击筑，面唱着这一首自己即兴创作的《大风歌》，从中抒发了刘邦远大的政治抱负，也表达了他对国事忧虑的复杂心情。

▶（三）《大风歌》的艺术特色与蕴含的“美”

1. 《大风歌》这首诗艺术特色十分鲜明，归纳起来有以下特点：

（1）语言精练，内容丰富。全文只有短短3句，23个字，却涵盖了十分丰富的内容。既有大风起云飞扬的自然景观描写，时代背景的高度精练概括，又有威加海内、创建大汉王朝，平叛凯旋、荣归故里、衣锦还乡的志得意满的壮志豪情，还有急于招揽勇士贤才，巩固大汉王朝政权，保卫边疆的渴望和忧思。

（2）思想深刻，逻辑性强。在极短的篇幅内，既写出了风起云涌的农民起义，群雄争霸，创业的艰难，又揭示出了平叛归来，巩固政权，守业的不易，流露出急于招揽贤才勇士镇守边疆的渴望。全诗主题突出，层次分明，高屋建瓴，哲理深刻，思想性极强。从逻辑推理来看，先写风起云涌的时代背景，再写威加海内建立大汉王朝。平叛归来的豪情壮志。后写招揽贤才勇士镇守边疆的渴望，顺理成章，层层递进，十分严密。

（3）对比强烈，跌宕起伏。文似看山不喜平。全诗选材精当，跌宕起伏，写法独特，雄伟壮丽，气势恢宏。既有风起云涌的自然景观时代背景的刻画描写，威加海内的豪情壮志和荣归故里的志得意满，又有安得猛士守四方的忧郁和渴望。动静描写、喜忧对比十分强烈，逐层递进，跌宕起伏，引人入胜，艺术感染力极强。

2. 《大风歌》中的“美”

刘邦这首《大风歌》诗，气象宏大，雄奇壮美，一气呵成，势如江河横溢，读来令人荡气回肠。朱熹在《楚辞后语》中赞道：“千载以来，人主之词，亦未有若是壮丽而奇伟者也。呜呼雄哉！”这种壮美具体表现在：

（1）气势恢宏的魄力美

整首诗把沧海变桑田、风云激荡的历史演变过程蕴藏在大开大合的意象营造中。“大风”横扫一切，象征了摧枯拉朽的历史变迁之力；“飞扬”的“云”衬

托出大风的强劲，大有“狂飙为我从天落”之势。“大风”推动了“云”，由云的流动联想到人世的沧桑巨变，仿佛整个世界都被风云所推动。诗人刘邦功成名就，意气风发的豪迈之气油然而生：他从风云奇诡变化中看到了自己的从容镇定，感到了尊严和成就，获得了一种惊心动魄、震撼人心的美感。

（2）建功立业的成就美

诗人刘邦完成了中国的统一大业，到达了建功立业的最高峰。确证了人生的最高价值，于是自然而然吟出了“威加海内兮归故乡”的神来之句。这里的“威”含义丰富：有经过艰苦卓绝的征战取得胜利使征服欲得以满足的自豪感，有终成统一大业之后人生价值得以实现的成功感，有登上帝位之后“天下舍我其谁”的踌躇满志感，又有衣锦还乡向乡邻炫耀的自我荣耀感。令世人瞩目的功绩体现出一种催人奋发向上、建功立业的成就美。

（3）求贤若渴的胸襟美

“安得猛士兮守四方”句中的“猛士”是富有阳刚之气的壮美。是智慧与力量的象征。他不仅指在沙场上冲锋陷阵的豪杰猛将。而且包括在和平年代治国安邦的良臣贤士，请贤臣求良将保家卫国是刘邦的迫切需求。一代雄主若没有“海纳百川，有容乃大”的博大胸襟，岂能让“天下英雄入我彀中”？因此，“安得猛士兮守四方”是刘邦求贤若渴的博大胸襟美的体现。

（四）内容概述

《大风歌》三句诗每一句都有着不同的场景与心境。时间意识表现为线性的时间观，首句指向的是往昔，次句指向的是当下，末句指向的是未来。诗歌是刘邦在击破英布军以后，荣归故里，邀请旧日好友一起饮酒庆祝，刘邦一面击筑，一面唱这首《大风歌》。诗歌中刘邦巧妙的利用大风和乌云来做比喻，既是自然景观的描述，又是客观的时代风云，为全篇抒发豪情设置了恢宏自然的时代背景。这时的刘邦不但推翻了暴秦，经历了楚汉相争，战胜了项羽，成了汉王朝的开国皇帝，并且又刚刚经历一场恶战平息淮南王英布的叛乱，令他兴奋、欢乐、踌躇满志，从“威加海内”四个字中就不难看出他此时的一派志得意满，胜利凯旋的豪情壮志和心态。然而，眼下的异姓王诸侯各据一方，随时都会爆发英布那样的叛乱，又使他内心深处对如何寻求勇士守住这份霸业，巩固汉王朝政权，充满了忧虑、恐惧和悲哀。“安得猛士兮守四方”，这一句表达了一种求才若渴的希望，也包含如何做得到的困惑。大业初成，急需效忠和真心辅佐自己保卫大业，稳定大业的“勇士”，可是这样的“勇士”到哪里寻找？如何才能得到呢？忧虑激切、深沉，困惑、悲哀的情绪难以排解。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

大风歌：这是汉高祖刘邦（公元前 256—前 195）在击破英布军以后，回长安时，途径故乡（沛县）时，邀集父老乡亲饮酒。酒酣，刘邦击筑（一种打击乐器）高歌，唱了这首《大风歌》。表达了他维护天下统一的豪情壮志。

兮：语气词，相当于现代汉语中的语气助词“啊”。

威：威望，权威。

加：施加。

海内：四海之内，即“天下”。我国古人认为天下是一片大陆，四周大海环绕，海外则荒不可知。

安得：怎样得到。安，哪里，怎样。

四方：指代国家。

▶ (二) 讲解

译文：大风刮起来了，云随着风翻腾奔涌啊，威武平天下，衣锦归故乡，怎样才能得到勇士啊为国家镇守四方！

《大风歌》整首诗仅有三句构成，这在中国历代诗歌史上是极其罕见的，三句诗中每一句都代表一个广大的不同的场景与心境，而且作者对这三句诗真可谓惜墨如金、高度凝炼。

第一句“大风起兮云飞扬”，首句起“兴”，是最令古今拍案叫绝的诗句。作者并没有直接描写他与他的麾下在恢宏的战场上是如何歼剿重创叛乱的敌军，而是非常高明巧妙地运用大风和飞扬狂卷的乌云来暗喻这场惊心动魄的战争画面。假如说项羽的《垓下歌》表现了失败者的悲哀，那么《大风歌》就显示了胜利者的悲哀。而作为这两种悲哀的纽带的，则是对于人的渺小的感伤。

第二句“威加海内兮归故乡”，只一个“威”字就是那样生动贴切地阐明了各路诸侯臣服于大汉天子刘邦的脚下，一个“威”字也直抒了刘邦的威风凛凛、所向披靡，天下无人能与之匹敌的那种巨无霸的冲天豪迈气概。这样的荣归故里，刘邦的心情是何等的荣耀与八面威风！刘邦是在说自己在这样的形势下夺得了帝位，因而能够衣锦荣归。所以，在这两句中，刘邦无异坦率承认：他之得以“威加海内”，首先有赖于“大风起兮云飞扬”的局面。但是，正如风云并非人力所能支配，这种局面也不是刘邦所造成的，他只不过运道好，碰上了这种局面而已。

尽管他的同时代人在这方面都具有跟他同样的幸运，而他能获得成功乃是靠了他的努力与才智，但对于刘邦这样出身于低微的人来说，若不是碰上如此的时代，他的努力与才智又有多少用处呢？换言之，最大限度地发挥自己的才智，但这一切到底有多大效果，还得看机运。作为皇帝，要保住天下，必须有猛士为他守卫四方，但世上有没有这样的猛士？如果有，他能否找到他们并使之为自己所用？这就并非完全取决于他自己了。

第三句，“安得猛士兮守四方”刘邦并没有继续沉浸在胜利后的巨大喜悦与光环之中，而且是笔锋一转，写出内心又将面临的另一种巨大的压力。打江山难，守江山更难！居安思危，如何让自己与将士们辛劳打下的江山基业，不在日后他人觊觎中得而复失，回到故里后，去哪里挑选出更加精良的勇士来巩固自己的大好河山？所以第三句的“安得猛士兮守四方”，既是希冀，又是疑问。他对于是否找得到捍卫四方的猛士，也即自己的天下是否守得住，不但毫无把握，而且深感忧虑和不安。也正因如此，这首歌的前二句虽显得踌躇满志，第三句却突然透露出前途未卜的焦灼和恐惧。假如说，作为失败者的项羽曾经悲慨于人定无法胜天，那么，在胜利者刘邦的这首歌中也响彻着类似的悲音，这就难怪他在配合着歌唱而舞蹈时，要“慷慨伤怀，泣数行下”了（《汉书：高帝纪》）。

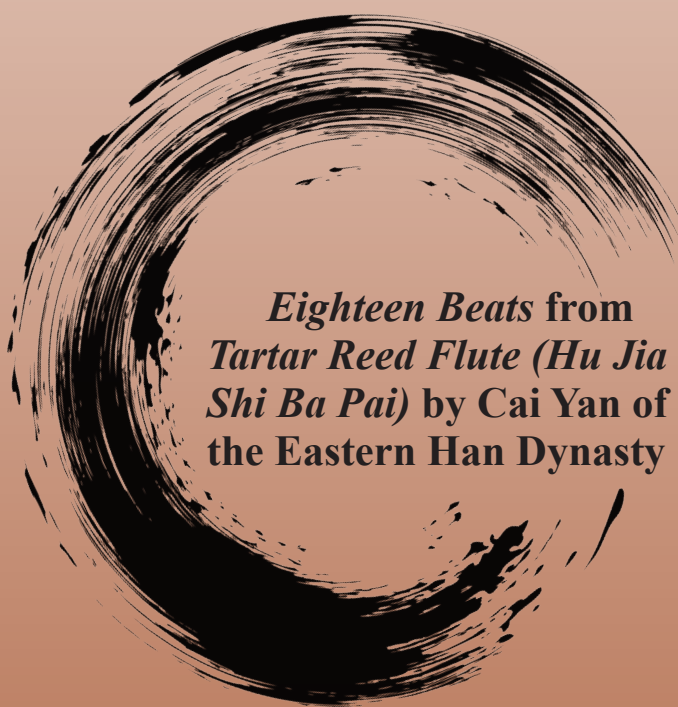

六、课后思考与展现

1. 从简短的诗词中了解到刘邦具备什么样的优秀品质？（对诗词的理解）
2. “安得猛士兮守四方”表达了刘邦什么样的心境？（对诗词的理解）
3. 体会诗歌意境，把整首诗改写成一个故事叙述出来。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 谈谈你心目中的英雄形象。（知识延伸）

《胡笳十八拍》
東漢·蔡文姬

*Eighteen Beats from
Tartar Reed Flute (Hu Jia
Shi Ba Pai) by Cai Yan of
the Eastern Han Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 蔡文姬的生平。
- 2 《胡笳十八拍之一》的创作背景。
- 3 《胡笳十八拍之一》内容和作者“离乱悲愤”的情感。
- 4 诗乐的音乐赏析，了解古琴和胡笳乐器。

1. The life of Cai Yan.
2. The background to *Eighteen Beats from Tartar Reed Flute (Hu Jia Shi Ba Pai)*.
3. The content of *Eighteen Beats from Tartar Reed Flute* and the poet's grief and anger.
4. Appreciation for poetic music and learning about the Chinese guqin and Tartar Reed Flute (Hu Jia).

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 学会欣赏音乐与诗词相结合的琴歌之意境美、情感美、语言美、艺术表现美。
- 2 提高准确把握人物形象和思想感情的能力，体会作者真情流露的悲愤之情。
- 3 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品，学会欣赏琴歌的音乐美。

1. Learn to appreciate the beauty of the artistic conception, emotion, image, language, and expression of Chinese guqin songs integrating music and poetry;
2. Improve the ability to accurately grasp the characters, thoughts, and feelings, and experience the grief and anger expressed by the poet;
3. Learn to accurately display works in artistic forms such as reading and singing and appreciate the beauty of Chinese guqin music.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。

2. 读准字音，注意“无为”“祚衰”“离乱”等词对社会背景的铺垫。
3. 读出节奏，注意把握骚体与七言诗的特点，把握平仄声调规则的读法。
4. 读出韵味，注意抓住诗眼“离乱”“愤怨”二词，突出了整首诗的情感基调。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

hú jiǎ shí bā pāi

胡笳十八拍(之一)

中文吟诵

wǒ shēng zhī chū shàng wú wéi
 我 生 之 初 尚 无 为，
 wǒ shēng zhī hòu hàn zuò shuāi
 我 生 之 后 汉 祚 衰。
 tiān bù rén xī jiàng lí luàn
 天 不 仁 兮 降 离 乱，
 dì bù rén xī shǐ wǒ féng cǐ shí
 地 不 仁 兮 使 我 逢 此 时。
 gān gē rì xún xī dào lù wēi
 干 戈 日 寻 兮 道 路 危，
 mín zú liú wáng xī gòng āi bēi
 民 卒 流 亡 兮 共 哀 悲。
 yān chén bì yě xī hú lǚ shèng
 烟 尘 蔽 野 兮 胡 虏 盛，
 zhì yì guāi xī jié yì kuī
 志 意 乖 兮 节 义 亏。
 duì shū sù xī fēi wǒ yí
 对 殊 俗 兮 非 我 宜，
 zāo è rǔ xī dāng gào shuí
 遭 恶 辱 兮 当 告 谁？
 jiǎ yī huì xī qín yī pāi
 笳 一 会 兮 琴 一 拍，
 xīn fèn yuàn xī wú rén zhī
 心 愤 怨 兮 无 人 知。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

胡笳十八拍之一

乐曲演唱

汉蔡琰 词
王迪定 谱

我 生 之 初 尚 无 为， 我 生 之 后 汉 祚 衰。

1=C

$\frac{2}{4}$ 5̣. 6̣ 1̣ 1̣ | 3̣ 1̣ | 1̣ - | 3̣. 5̣ 6̣ 6̣ | 1̣ 6̣ | 6̣ - |

7

天 不 仁 兮 降 乱 离， 地 不 仁 兮

3̣ 3̣ 5̣ | 6̣ 6̣ | 1̣ 2̣ 7̣ | 6̣ 6̣ | 1̣ 1̣ 2̣ | 3̣ 2̣

13

使 我 逢 此 时。 干 戈 日 寻 兮 道 路 危，

2̣ 3̣ 2̣. 1̣ | 6̣ 6̣ | 6̣ - | $\frac{3}{4}$ 1̣. 2̣ 3̣ 3̣ 3̣ | $\frac{2}{4}$ 6̣ 5̣ 3̣ | 3̣ - |

19

民 卒 流 亡 兮 共 哀 悲。 烟 尘 蔽 野 兮

3̣. 2̣ | $\frac{3}{4}$ 1̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ | $\frac{2}{4}$ 3̣ 5̣ 1̣ 6̣ | 6̣ - | 2̣. 5̣ 6̣ 1̣ | 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ |

25

胡 虏 盛， 志 意 乖 兮 节 义 亏。

3̣ 3̣ | 3̣ - | 6̣. 6̣ 6̣ | 6̣. 1̣ 6̣ 5̣ | 3̣. 3̣ | 3̣ - |

品
赏
五：
东
汉
·
蔡
文
姬
《
胡
笳
十
八
拍
之
一
》

2

31

对 殊 俗 兮 非 我 宜， 遭 恶 辱 兮

$\frac{3}{4}$ 1. 2 3 3 | 1 2 3 3 | $\frac{2}{4}$ 5. 6 | 2 2 3 | 2 7. |

36

当 告 谁？ 笳 一 会 兮 琴 一 拍， 心 愤 怨 兮 无 人 知。

1. 1 | 1 - | 5. 5 5 4 | 4 3 3 | 3. 3 3 3 | 3. 3 | 3 - ||

3. 音乐赏析

《胡笳十八拍》由九嶷派女琴家王迪以古琴为基调打谱，曲调哀动感人，聆听此曲，仿佛感受到蔡文姬在抚琴吟唱，深蕴的琴声伴随着歌声，痛苦地述说自己的不幸遭遇，时而悲怨哀伤，时而悲愤交织。《胡笳十八拍》作为中国古代十大名曲之一，是中国古代极具代表性的音乐和文学作品，具有极高艺术造诣。诗句感人，旋律动人，是一首音乐与诗歌珠联璧合的经典琴歌。琴歌，又称“弦歌”，是诗词与音乐相结合，用于歌唱的一种古老的艺术形式。

歌曲前奏为幽怨的古琴声，歌曲进入时平淡如水，以一个饱经风霜之人回忆的口吻缓缓道出“我生之初尚无为，我生之后汉祚衰”。很快，演唱者情绪有了些许波动。“当”字可以做突然的变慢。此处有一个很大的气口，宜声断气不断，以哭腔来表达主人公的愤怒。“谁”字上做渐强的处理，很自然的引出旋律处在高音区的最后一句“笳一会兮琴一拍，心愤怨兮无人知”。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Eighteen Beats from Tartar Reed Flute (Hu Jia Shi Ba Pai)*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Eighteen Beats from Tartar Reed Flute (Hu Jia Shi Ba Pai)*.
- (3) 2. Achieve certain understanding of the background to *Eighteen Beats from Tartar Reed Flute (Hu Jia Shi Ba Pai)*.

2. Apperception in English

Eighteen Beats from Tartar Reed Flute

Cai Yan

Song 1

In the early part of my life, equity still governed the empire,
But later in my life the Han throne fell into decay.
Heaven was not humane, sending down rebellion and chaos,
Earth was not humane, causing me to encounter such a time.
War gear was a daily common place, and travel by road was dangerous,
The common people fled, all plunged in wretchedness.
Smoke and dust darkened the countryside, overrun by barbarians;
They knocked aside my widow's vows, and my chastity was lost.
Their strange customs were so utterly foreign to me
Whom can I possibly tell of my calamity, shame, and grief?
One measure for the nomad flute, one stanza for the qin,
No one can know my heart's agony and anger!

3. Overview

Eighteen Beats from Tartar Reed Flute is based on the historical story of Cai Yan's return to the Han state. It describes her painful experience of being captured, wandering, and returning to Han in the chaos caused by war. It expresses her complex emotions such as grief, anger, longing for her homeland, nostalgia, the joy of returning to her hometown, and pain of parting from her son during her escape and drift from place to place amid the unsettling period.

The poetic song consists of 12 lines, which are divided into three verses.

The first verse has two lines. It narrates the poet's lamenting life experience and introduces the background of "separation in chaos".

The second verse includes the following eight lines. It describes the strong power of foreign invaders, wars spreading everywhere, the displacement of the people, and the chaos caused by war at that time, showing the poet's worries about the country and the people.

The third part is the last two lines. It is the climax of the sadness, anger, and resentment, with all the feelings previously unknown to others long lingering, moving the audience to tears with the pathos and desolation expressed in the sound of the tartar reed flute.

4. More about the work

As one of the ten famous songs in ancient China, *Eighteen Beats from Tartar Reed Flute* is a unique integration of moving melody and touching content. It has created a kind of “sad sound beauty” with artistic charm and become the peak of tragic music played with the Chinese guqin.

Cai Yan (172—178 AD), a female writer, was born into a scholarly family and was well educated. From childhood, she had been good at poetry composition, “knowledgeable and talented and excellent in music”. Women’s status is relatively high in general throughout Chinese history, especially in the Han Dynasty. During the Han Dynasty, the society was tolerant towards women in the ruling class who engaged in public service and participated in political affairs.

This poetic song was created by Cai Yan on her way back to the Han state. The melody consists of a tartar reed flute tune mixed with Chinese guqin. The tartar reed flute was a musical instrument from nomadic peoples in the north, and its timbre was sad and desolating. Cai Yan was familiar with this musical instrument from her more than ten years away from Han, and through its sounds expressed her feelings and thoughts for her homeland and loved ones. It reflects her complicated feelings about being captured, wandering, and returning to Han.

It is said that, Cai Yan created the new style of *Eighteen Beats from Tartar Reed Flute* with inspiration by predecessors and on the basis of the desolating sound of the tartar reed flute. This new form is of pioneering significance in literature and art, and its artistic attainments have had a far-reaching influence on later generations. This poetic song is sincere and reflects the theme of women and is a monumental poem in female literature.

四、背景知识介绍

(一) 作者生平和创作背景

1. 作者生平

蔡琰（生卒年不详），字文姬，陈留郡圉县（今为河南开封杞县）人。其父蔡邕为汉末名士。蔡邕通经史，善辞赋，精音律，工书法，参修史书《东观汉记》，

微课视频

校订儒学典籍，勒写立碑于太学，即《熹平石经》。蔡邕曾著《蔡氏五弄》、《琴操》，并有名琴焦尾。在其父影响下，蔡文姬自小便能诗善赋，“博学有才辩，妙于音律”，六岁时便能分辨出琴弦断裂之音，之后还学会了演奏《离鸾》、《别鹤》等琴曲。

中平六年（公元 189 年）灵帝崩，献帝即位。蔡邕结束流亡，返回乡里。蔡琰可能在其父返乡后两年中嫁于河东卫仲道，但不久丈夫因病早逝，蔡琰返回乡里。据五言《悲愤诗》“马边悬男头，马后载妇女，长驱入朔漠，回路险且阻。”蔡琰很可能于此时被军中羌胡所获，受尽屈辱，后被掳掠至羌胡部落。而此时董卓被司徒王允所杀，蔡邕亦受牵连下狱，未能营救其女。随后蔡邕被处死，而蔡琰在被掳掠后被迫嫁给南匈奴的左贤王，自此居于塞外十二年之久，并育有二子。

据曹丕《蔡伯喈女赋序》，曹操与蔡邕为旧识，年轻时多有来往，双方“有管鲍之交”。曹操“痛其无子嗣”，出于怀念故人的缘故，便派使者前往南匈奴部落用重金为蔡文姬赎身。蔡文姬因此返回故土，史称文姬归汉。之后曹操安排蔡文姬嫁给屯田督尉董祀为妻。

蔡琰归汉后的生平难以考证，唯有蔡琰为其夫请罪一事见诸史籍。据《后汉书·董祀妻传》记载：蔡琰丈夫董祀犯法，罪该当死，蔡琰便前往找曹操求情，使其收回命令，而曹操则借机希望蔡琰留下其父的藏书和著作。据蔡琰所言，蔡邕留下的四千卷典籍在饱经丧乱之后已荡然无存，能回忆的共四百余篇，由蔡琰亲自缮写，送给曹操。

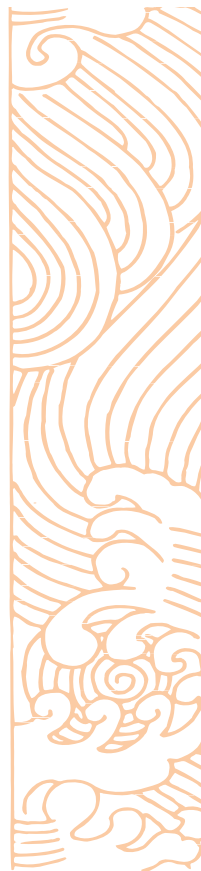
2. 作品渊源

《胡笳十八拍》为古乐府叙事长诗。北宋郭茂倩将其收录于《乐府诗集》中，并定为汉末蔡琰所作。宋以来一些学者认为《十八拍》是后人根据蔡琰另一作品《悲愤诗》改编而成的。今综合各家之言和敦煌文书中的材料，仍从旧说，并认为《胡笳十八拍》源自蔡文姬所作之“胡笳曲”。“胡笳曲”原本有曲乐与曲辞两部分，在流传中曲乐变化极大，经唐代乐师董兰庭打谱，形成“大胡笳十八拍”与“小胡笳十九拍”两种，而曲辞变动则很小，大约在唐末五代间经人整理而成型，以配曲乐，即为今本《胡笳十八拍》。

3. 创作背景

东汉末年建安年间（公元 196—220 年），群雄割据，天下交兵，曹操势力趁机崛起。建安十二年（207 年）曹操北征乌桓，降服乌桓二十万部众，统一北方。曹操赎回蔡琰应在此前几年。蔡文姬大约在归汉途中，以胡笳曲调为基础，翻笳声入琴曲，创作了“胡笳曲”。胡笳原为北方游牧民族吹奏乐器，音色悲怆凄凉、哀怨惆怅。蔡琰在十几年的异域生活中不仅熟悉这种乐器，还很可能以此抒发情感，表现思念故土怀念至亲之情。“胡笳曲”即为《胡笳十八拍》的最初形态。

蔡琰归汉后，文士丁廙受命创作了《蔡伯喈女赋》以记录其事，表达了对“忍

胡颜之重耻”的同情和“向凯风而泣血”的悲凉。曹丕也有同名作品，但今只有序留存。同时，蔡琰也创作了两首不同体裁的《悲愤诗》（即五言与骚体两种），对汉末动乱中文明遭受的破坏和个体命运的沉浮有具体生动的刻画。建安文风也反映在《悲愤诗》中，这说明了蔡琰与建安文人存在一定的交流。这几首诗也成为蔡琰流传至今仅存的作品。此外，《隋书·经籍志》还有《蔡文姬集》一卷，今已佚。

（二）《胡笳十八拍》的音乐和文学价值

《胡笳十八拍》作为中国古代十大名曲之一，是中国古代极具代表性的音乐和文学作品，具有极高艺术造诣。虽然《胡笳十八拍》的真伪尚存争议，但它带来的音乐和文学价值和影响不容小觑。其音乐和文学价值主要有以下几个方面。

1. **情真意切，感人肺腑。**本诗以真情实感的叙述方式和细腻的描述手法，真实反映了蔡文姬被俘、没胡、归汉的坎坷经历和复杂情感。蔡文姬虽出身书香世家，却受尽一个普通女子所不堪的屈辱磨难，发出“对殊俗兮非我宜，遭恶辱兮当告谁？”的悲愤感慨，让人感同身受。这样真情流露的表达贯彻全诗。诗中所描述的内容和情感皆来自蔡文姬的亲身经历，其情真意切不言而喻，就像郭沫若在《谈蔡文姬的〈胡笳十八拍〉》中说：“那是多么深切动人的作品啊！那像滚滚不尽的海涛，那像喷发着融岩的活火山，那是用整个灵魂吐诉出来的绝叫。”可见，源于真情实感的艺术创作，最能撼动人心。

2. **以女性独特视角反映女性主题。**《胡笳十八拍》以女性视角为着眼点，以细腻的观察和女性心理来描述蔡文姬作为女性在乱世中被俘的亲身经历，深刻表现了残酷战争给普通百姓带来的伤害和摧残，特别是女性在战乱中坎坷屈辱的遭遇。全诗以女性独特的视角表达了对战乱被俘人民的人文关怀、对战争的怨愤之情、思亲怀乡之情、归汉别子悲痛之情等，反映女性主题，充满了强烈的女性意识和独特的女性经验，是女性文学中的不朽诗篇，奠定了蔡文姬在我国古代文学史上的重要地位。

纵观中国历史，总体而言女性地位还是比较高的，汉朝时尤其如此。汉代的女性相较明清时期有较为开放的思想，社会对处于统治阶层的女性在社会上从事公务及参与政事尚能持宽容态度。这时期出现了很多有较高文学修养、能在文学领域取得相当成就的女性文学家，蔡文姬便是其一。乐府《陇西行》中有：“健妇持门户，胜一大丈夫。”《孔雀东南飞》开篇提到：“十三能织素，十四学裁衣，十五弹箜篌，十六诵诗书。”可见女子与男子享有同等教育的权力和机会，蔡文姬本身就受到很好的教育。

再如先秦时期，妇好将军是商朝君主武丁的妻子，当时国家的重要统帅和主

要祭司，中国历史上有据可查（甲骨文）的第一位女性军事统帅，同时也是一位杰出的女政治家。作为商朝统帅的妇好，屡次带兵打仗，英勇杀敌，威风凛凛，前后战胜二十多个小国，显示出高超的军事才能，为商王朝巩固疆土立下汗马功劳，功绩不输男儿。妇好将军拥有自己独立的封地，考古专家还在1976年安阳殷墟发现的妇好墓中挖掘出了大量的随葬品。可见，妇好在当时的经济和社会地位是比较高的。这是因为在商朝的社会生活中，女性饰演了重要的角色，不仅在财产上拥有支配权，还能参与国家政治事务，参与国事活动，带兵打仗，捍卫疆土。考古学家和历史学家均认为应该给予这位古代杰出女性以应有的历史地位。

3. 开创诗歌新形式。《胡笳十八拍》是由十八拍合成的长诗，也是一首七言和骚体结合的叙事诗。相对于当时的东汉，这样的结合是前所未有的尝试与创新。相传《胡笳十八拍》是蔡文姬在前人各种诗歌的启发下，结合胡笳的悲凉哀调，创作出适合抒发悲痛感情的新体裁。以胡笳天然的悲凉哀调结合七言骚体抒情这样的新形式，将蔡琰战乱漂泊被俘，在匈奴生活十二年，归汉别子的乱离悲愤之情抒发得淋漓尽致。这样的新形式在文学艺术的里程碑里，具有开创性意义，所带来的艺术造诣对后世影响深远。

4. 悲情艺术的琴歌绝唱。《胡笳十八拍》作为中国经典名曲，诗句感人，旋律动人，是一首音乐与诗歌珠联璧合的经典琴歌。琴歌，又称“弦歌”，是诗词与音乐相结合，用于歌唱的一种古老的艺术形式。《胡笳十八拍》巧妙地结合诗歌和音乐的优势，以骚体的抒情将深沉哀怨的复杂情绪由内而外的迸发，随着歌词情节的发展，配上胡笳的悲凉声调，音律跌宕起伏，将乱离悲愤、思乡别子之情抒发得淋漓尽致。虽然关于《胡笳十八拍》的作者，众说纷纭，但其动人的旋律与感人内容相结合的独特艺术表现，创造了一种富有艺术魅力的“悲音美”，成为悲情艺术的琴歌绝唱，位列中国古代十大名曲之一。

▶ (三) 内容概述

《胡笳十八拍》取材于历史上文姬归汉的故事，叙述了蔡琰在天下大乱、狼烟四起的年代里被俘、没胡、归汉的悲苦经历，表达了她在流亡逃生、乱世被俘、异乡生活、归汉离别中悲愤哀怨、思念故土、怀念至亲、回乡喜悦、别子痛苦等复杂情感。后人根据同名诗歌谱写了琴曲，逐渐演变成不同器乐曲，现以琴曲流传最为广泛。《琴适》本《胡笳十八拍》是现在公认并流传甚广的琴歌谱本。

从诗词内容看，前十拍是第一大部分，描述了蔡文姬思念故土的哀伤之情。第一拍是整部作品的铺垫，是整部歌曲中内容最多的一拍，共有十二句，描述天下大乱、狼烟四起时她被迫离乡，又战乱被俘委身下嫁的悲苦经历，情绪起伏明显。第二拍到第九拍是展开描述第一拍中说的到的几项内容，内容更为详细，结构也

大致相同。而第十拍是作为对前面九拍的总结和对第二大部分的引出。第十一拍和十二拍是转折，第十二拍讲述她被曹操重金赎回汉时，能够回归故土的喜悦但又被迫离子的痛苦。第十三拍到十七拍是作为第二部分，讲述回乡喜悦、离子痛苦的感情纠葛，以悲为主。第十八拍是尾部，作为全曲的剧终，用激情高昂的情感来结束。

五、注释与讲解

（一）注释

我生之初尚无为，我生之后汉祚衰。天不仁兮降离乱，地不仁兮使我逢此时。干戈日寻兮道路危，民卒流亡兮共哀悲。烟尘蔽野兮胡虏盛，志意乖兮节义亏。对殊俗兮非我宜，遭恶辱兮当告谁？箛一会兮琴一拍，心愤怨兮无人知。

箛：中国古代北方民族的一种乐器，类似笛子。十八拍：乐曲即十八乐章，在歌辞也就是十八段辞。第一拍中所谓“箛一会兮琴一拍”，当是指胡箛吹到一个段落响起合奏声时，正好是琴曲的一个乐章。

拍：在突厥语中即为“首”之意

尚：崇尚

无为：无事

祚：福，这里指国家运势。

烟尘：烽烟和战场上扬起的尘土。指战乱。

干戈：指战争。

胡虏：秦汉时称匈奴为胡虏，后世用为与中原敌对的北方部族之通称。

特：不同

告：诉说

译文：我刚出生的时候天下太平无事，长大之后国运急剧衰退。苍天不仁降下灾祸，大地没有仁爱之心，让我遭逢乱世。战争连绵不休，这世道想要生存分外艰难；黎民百姓流离失所，痛苦难当啊！狼烟四起，匈奴大肆烧杀抢掠，违背本意苟且偷生，丢失了节操与义心心中有愧啊！匈奴的习俗与我汉族不同难以适应，遭受种种耻辱又应当向谁诉说？胡箛吹一下瑶琴弹一拍，只是满腔悲痛与怨无人能知啊。

▶ (二) 讲解

《胡笳十八拍》全篇长达千字，共有十八拍，本书所选的内容是十八拍的第一拍。“拍”在突厥语中即为“首”之意，起“胡笳”之名。

全诗以细腻的描写和直抒胸臆的手法来表达情感，将蔡琰悲惨的遭遇与复杂的心境表达得淋漓尽致，以胡笳音调作律汉乐府诗作词，使音乐与诗歌完美结合，将悲愤之情推上高潮，以骚体和七言诗相互结合，开创诗歌的新形式。

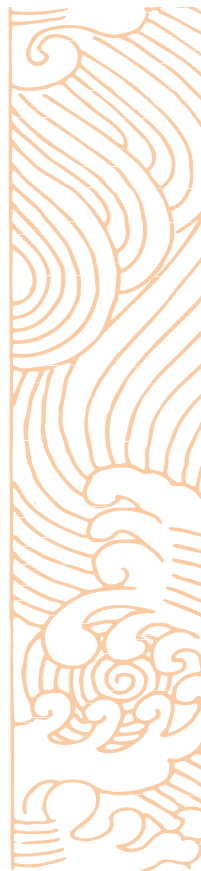
《胡笳十八拍》第一拍突出的是蔡文姬感叹身世以及铺垫“乱离”的社会背景，抒发乱离悲愤之情。第一拍主要内容叙述了文姬感叹身世以及铺垫“乱离”的背景，感慨自己身逢乱世及被掠嫁胡的悲惨命运，描述了当时胡虏强势，狼烟四起，百姓流离失所，天下大乱的场景，表达了她忧国忧民的情感和生于乱世的凄凉悲愤之情。

这一拍的内容一共 12 句，可分成三个段落。

1. “我生之初尚无为，我生之后汉祚衰。”前两句为第一段，从宏观的文化视野道出当时的社会背景，表面上以蔡文姬的口吻道出自己身逢乱世及自己的悲惨命运，实际上有更深层的含义，蔡文姬是汉文化的代表，诗词中的“我”应为大汉，“我生之初尚无为，我生之后汉祚衰”应理解为大汉成立之初崇尚无为，汉朝末年社会动荡日渐衰落。她是汉文化的代表，她的被掳掠也象征着汉朝文明的衰落，象征战争对文明的摧残。

2. 第三句到第十句为第二段落，“天不仁兮降乱离，地不仁兮使我逢此时。干戈日寻兮道路危，民卒流亡兮共哀悲。烟尘蔽野兮胡虏盛，志意乖兮节义亏。对殊俗兮非我宜，遭恶辱兮当告谁？”这几句描述了“乱离”的社会背景描述了当时胡虏强势，狼烟四起，百姓流离失所，天下大乱，为后面几拍她在兵荒马乱之中被胡骑掳掠的乱离悲愤和思乡之情做下铺垫，流露出蔡文姬忧国忧民的情感，战争不断、国家社稷岌岌可危，而自己又不幸生于这个动乱的时代，被胡所掠惨遭侮辱，情绪怨愤交织，深沉哀怨的悲愤之情在“当告谁”的无奈下逐渐由内向外迸发，激切强烈。

3. 最后两句“笳一会兮琴一拍，心愤怨兮无人知”为第三段。将怨愤交织的凄凉悲愤之情推上高潮，使得无人知晓的愤怨之情在空中回荡，哀怨凄切，催人泪下，借助音色悲怆凄凉、哀怨惆怅的胡笳琴声一并抒发出来。

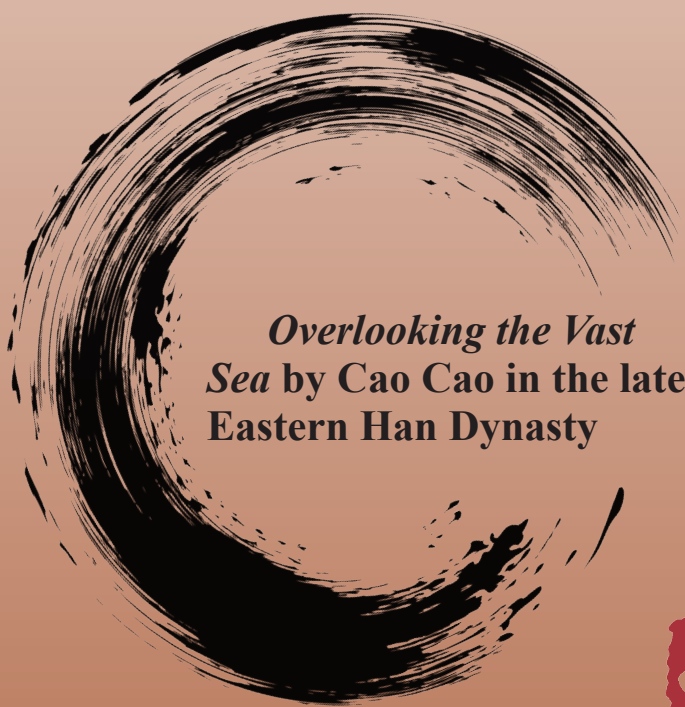
六、课后思考与展现

1. 《胡笳十八拍》，除了上述所提到的音乐和文学价值之外，还有哪些？（对诗词的理解）
2. “对殊俗兮非我宜，遭恶辱兮当告谁？”这句描述了文姬被掠、没胡，遭受侮辱，不适应异乡生活的悲苦经历。其中“告”字表达了文姬怎样的情感？（对诗词的理解）
3. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用优美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 讲述一个有蔡文姬的故事或分享蔡文姬的其他作品。（知识延伸）

東漢末年／三國・曹操

《觀滄海》

*Overlooking the Vast
Sea by Cao Cao in the late
Eastern Han Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 作者生平和创作背景。
- 2 《观沧海》的内容，体会诗歌的情感。
- 3 《观沧海》何以称为“建安风骨”的代表作。
- 4 品读字句领会诗歌中的意境。

1. The poet's life and the background to the poem.
2. The content of *Overlooking the Vast Sea* and appreciation of the emotion of the poem.
3. Why *Overlooking the Vast Sea* is called the definitive work of "Jian'an style of literature".
4. Read it through and understand the artistic conception in the poem.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 理解借景抒情、动静结合、虚实结合的写法。
 - 2 能够体会诗歌中“沧海”的意境所指。
 - 3 能够把握整体意境，理解诗歌内涵。
 - 4 能够感受诗人开拓的精神气度与远大的抱负，体会诗人对祖国山河的热爱之情。
2. Understand the writing style of lyricism by scenery, association of activity and inertia, and combination of the void and the solid.
 2. Be able to understand the artistic conception of "the vast sea" in the poem.
 3. Be able to grasp the overall artistic conception and understand the connotation of the poem.
 4. Be able to feel the poet's pioneering spirit and lofty ambition and experience the poet's love for the mountains and rivers of his motherland.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读出节奏，注意把握四言诗的特点，采取两字一顿的读法。
3. 读出韵味，注意抓住诗眼“观”字。
4. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

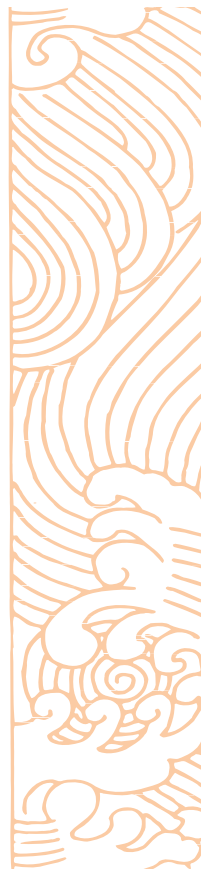

中文吟诵

dōng	lín	jié	shí	yǐ	guān	cāng	hǎi
东	临	碣	石，	以	观	沧	海。
shuǐ	hé	dàn	dàn	shān	dǎo	sǒng	zhì
水	何	澹	澹，	山	岛	竦	峙。
shù	mù	cóng	shēng	bǎi	cǎo	fēng	mào
树	木	丛	生，	百	草	丰	茂。
qiū	fēng	xiāo	sè	hóng	bō	yǒng	qǐ
秋	风	萧	瑟，	洪	波	涌	起。
rì	yuè	zhī	xíng	ruò	chū	qí	zhōng
日	月	之	行，	若	出	其	中。
xīng	hàn	càn	làn	ruò	chū	qí	lǐ
星	汉	灿	烂，	若	出	其	里。
xìng	shèn	zhì	zāi	gē	yǐ	yǒng	zhì
幸	甚	至	哉，	歌	以	咏	志。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 先模仿后演唱，注意咬字与吐字。
 - (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

观沧海

乐曲演唱

曹操词
曹思聪曲

1=D

7 $\frac{4}{4}$ 3 - 1 - | 3 - 6 - | 2 - 5 - | 6 - 6 - | 3 - 3 - | 2 3 1 - |

东 临 碣 石

13 1 - - - | 6 - 1 - | 1 2 5 - | 5 - - - | 3 - 5 - | 6 - 3 - |

以 观 沧 海 水 何 澹 澹

19 3 - - - | 2 - 3 - | 5 - 6 - | 6 - - - | 1 1 1 2 | 1 - - - |

山 岛 竦 峙 树 木 丛 生

25 3 2 1 2 | 5 - - - | 3 0 5 0 | 6 - 3 - | 6 1 2 3 | 2 - - - |

日 月 之 行 若 出 其 中 星 汉 灿 烂

31 1 1 1 2 | 1 - - - | 2 1 2 3 | 5 - - - | 3 0 5 0 | 6 - 3 - |

若 出 其 里 幸 甚 至 哉 歌 以 咏 志

37 2 1 2 3 | 1 - - - | 6 - 6 - | 6 - 5 - | 6 5 3 1 | 2 - - - |

幸 甚 至 哉 歌 以 咏 志

6 - 6 - | 6 - 5 - | 2 1 2 3 | 1 - - - ||

3. 乐曲赏析

本曲由广州铁路职业技术学院教师曹思聪创作。曲作者采用了中国民族五声调式，1-16 小节为 B 羽调，17-40 小节为 D 宫调。第 1-4 小节，利用稳定的节奏行进，大跨度的音程关系让歌曲大海般的意境直接铺陈在听众的意想中，颇有未见其景，先闻其声之意。第 5-16 小节，描述诗人来到碣石山望海时的第一观感。在每一句的尾音做加长处理，以表达眼中景色带给人的震撼，心中思绪万千，以致于需要久久的“伫立”回味。第 17-40 小节，表现出虽有萧瑟秋风，但生机勃勃，波涛涌动，连日月星辰都竞相辉映的丰满画面，表达了诗人随即感受到大海吞吐日月、包蕴万象的壮丽，并以此景抒发壮志豪情。

演唱时注意气息的控制，旋律的流畅。特别是“幸甚志哉，歌以咏志”要注意声音的颗粒性，力求唱出饱满而又结实的声音。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poem

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Overlooking the Vast Sea*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of the poem *Overlooking the Vast Sea*.
- (3) Achieve certain understanding of the background to *Overlooking the Vast Sea*.

2. Apperception in English

Overlooking the Vast Sea

On the East Hill I stand,
O'erlooking the blue sea.
The waters far expand;
The isles jut up to me.
The trees grow upon tress;
The grass sprawls on so lush.
Now soughs waves rush.
The sun and the moon bright,
Have you risen from there?
The Milky Way with light,
Have you borrowed their glare?
How happy, o hurray!
I sing, sing up this lay.

3. Overview

Overlooking the Vast Sea was originally a chapter of Yuefu lyric *Stepping Out through the Xia Gate*. The poem is literally about the scenery, describing what the poet saw and felt when he climbed the mountain and overlooked the sea. Mountainous islands blanketed in lush grass and trees stand in the vast sea. With the spindrifts raging in the autumn gale, it seems that sea is broad enough to hold the whole universe. The poet associated activity and inertia and combined the void and the solid to outline the magnificent picture. The poem sets off the lofty aspirations with the vast sea surface, embodies the poet's broader mind than the sea, and conveys the poet's ambition for achievements and contributions and his lofty political ambitions. In *Overlooking the Vast Sea*, what Cao Cao overlooked was the spiritual "vast sea" — a pioneering and inclusive mind, rather than a real sea.

4. More about the work

Cao Cao (155—220 AD), is a famous hero in ancient China, an outstanding statesman, strategist, and writer in the late Eastern Han Dynasty. He is also the founder of the Former Wei regime.

Overlooking the Vast Sea has become the definitive work of "Jian'an Style of literature". Jian'an style refers to the vigorous style of poetry and prose, with generous and sad masculinity. *Overlooking the Vast Sea* features concise, magnificent, vigorous, and real emotions. It expresses high-spirited feelings through the vast territory of the sea. It not only has the melancholy and sadness of "bleak autumn wind", but also has the openness and vigor of "handling the universe", showing distinct characteristics of the times, which is the best portrayal of the Jian'an style.

The poem is the first complete landscape poem in the history of Chinese poetry. This poem inherits the ancient four-character poetic style of the *Book of Songs*, and has made obvious progress in sentence pattern and vocabulary, expressing the poet's open and inclusive mind. It is not only a masterpiece of Cao Cao's lyrical poetry, but also a famous piece in the history of Chinese literature for thousands of years. This poem was the first to introduce the sea into the field of poetry. Its description of the sea is a classic.

It is a representative poem of writing about the sea in poetry, and a classic example of expressing emotions through the description of scenery.

四、背景知识介绍

微课视频

(一) 作者生平成就和创作背景

1. 作者生平及其成就

曹操（155年—220年），字孟德，中国古代著名的英雄人物，东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家，曹魏政权的缔造者。其子曹丕称帝后，追尊他为武皇帝。曹操出身谯郡（今安徽亳州）曹氏。曹操祖父曹腾为宦官，桓帝时为中常侍大长秋，历经四朝，颇有声望，被封为费亭侯。父亲曹嵩为曹腾养子，曾为太尉，黄巾起义后被免，其事迹本末不详。

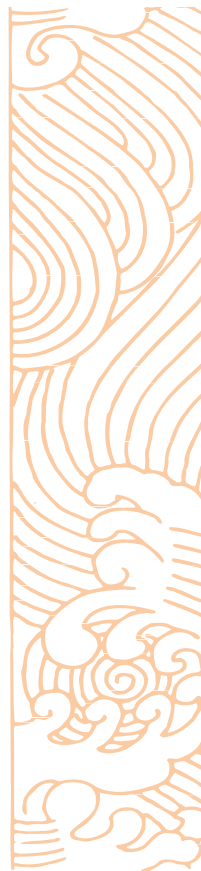
曹操年少机警，有权谋，任侠放荡，博览群书，尤喜兵法，后有《魏武注孙子》一书传世。曹操早年曾因举孝廉为郎。中平年间，曹操参与镇压黄巾起义，后为西园八校尉之一。及灵帝崩，董卓专权，天下大乱。关东群雄起兵共讨董卓，形成割据的局面。曹操亦起兵陈留，据有兖州，先后击败袁术、陶谦、吕布等割据势力。建安元年（196年），曹操迎汉献帝至许（今河南许昌东），自为司空，总揽朝政，“挟天子以令诸侯”。建安五年（200年），曹操在官渡之战中大败袁绍主力，七年后击破乌桓，彻底统一北方。建安十三年（208年），曹操率军南下荆州，试图吞并江东。但在赤壁之战中，曹军失败而归，因此奠定三国鼎立的局面。曹操采取了一些措施稳定了局势，几年后又夺取了关中、凉州、汉中等地。建安十八年（213年），曹操被封为魏公，加九锡，几年后进爵为魏王，都邺城，立宗庙，已有天子之实。建安二十五年（220年），曹操病死，曹丕即位，不久便代汉称帝，追尊曹操为太祖武皇帝，葬于高陵。

曹操重视农业生产，抑制豪强兼并，唯才是举，破格选拔人才，以雄厚的实力和超凡的胆魄，统一了中国北方，作出了卓越的历史贡献；不仅如此，他还搜罗文士，崇尚文学，自己也擅长诗歌创作，以其热忱的倡导和精湛的乐府诗歌作品26件，开创了建安文坛的一代新风。

曹操的文学成就集中于诗歌。而其最能打动人的，则是植基于强烈主体意识的高昂甚或悲凉的感情，那是作为主体的个人与客体英勇搏斗中的命定败北与悲哀、顽强，而作为他的对手的客体，不但有社会，更有自然。曹操不是将自己的思想感情屈从社会的已有的规范，而是毫无顾忌的表现自己真实的强烈的感情，这成为追求文学自身价值的一个重要方面。

2. 创作背景

汉末群雄并据，割裂天下。曹操起于建安五年（公元200年）官渡之战后，曹操击败北方的劲敌袁绍，消灭了袁绍的主力，但袁绍的势力仍然盘踞北方各州，

并有北方游牧的乌桓部落的支持，双方的斗争仍未结束。建安十一年（206年），乌桓攻破幽州，俘虏了汉民十余万户。同年，袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿，屡次骚扰边境，曹操为避免受到南北夹击，决定北上征伐乌桓。大约在这年八月的一次大战中，曹操终于取得了决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方，奠定了次年挥戈南下，以期实现统一中国的宏愿。而《观沧海》正是曹操北征乌桓胜利班师，途中经过临渤海沿岸的碣石山所作。

▶（二）《观沧海》何以称为“建安风骨”的代表作

1. 诗歌史上第一首完整的写景诗。这首诗继承《诗经》古老的四言诗体，而在句式、语汇方面都有明显的进步，是中国文学史现存最早的一首完整的写景诗，而且首次将大海引入诗歌的表现领域，通过描绘沧海辽阔的景色，表达了诗人开阔的胸襟和吞吐宇宙气象，不仅是曹操写景抒情的代表作，也成为中国文学史上流传千古的名篇。

2. 以诗写海的代表诗作。在内容上，《观沧海》首次将大海引入诗歌的表现领域，而且对大海的描绘堪称经典。动静结合地描绘海中的山，山上的树，不仅突显大海的浩瀚，更增添了大海的生机与活力。虚实结合的写作手法将想象的“日月”“星汉”容纳在眼前的大海之下，虚实相融将大海的磅礴气势表现得淋漓尽致。将天、地、水结合起来描绘大海，呈现吞吐宇宙的宏伟气象，可谓是以诗写海的经典佳作。

3. 情景交融、写景抒情的经典范例。全诗通篇写景，描写的是沧海浩瀚辽阔的场景，但从本质上来看，却是曹操一统天下的远大志向，其将自身情感与景色融为一体，实现了内心情感的自然表达，能够给人鲜明、强烈的感受。在描绘出海面山岛深秋景象的同时，呈现广阔无边、吞纳宇宙的气象，从而将主观情志与客观物象融为一体，真正达到了情景交融、主客统一的境界，表达诗人广阔的胸襟和远大的志向。此诗为曹操北征乌桓胜利班师，途中经过临碣石山所作，助大海的壮丽景色表达自己开阔的胸襟和气度，对建功立业的抱负和平定天下的向往溢于言表，正是情景交融的最好范例。

4. 真情实感，苍劲雄浑。建安风骨指诗文风骨遒劲，并具有慷慨悲凉的阳刚之气。《观沧海》文风简练，桀纣明快，气势磅礴，苍劲雄浑，真情实感，借沧海辽阔之境，抒发满怀昂扬之情，既有“秋风萧瑟”的惆怅和悲凉，也有“吞吐宇宙”的开阔和劲健，呈现出鲜明的时代特征，正是建安风骨的最好写照。

▶ (三) 内容概述

《观沧海》原是乐府歌辞《步出夏门行》的一章。全诗字面上通篇写景，描写了登山望海的所见所感。浩荡的海面上耸立着山岛，山上草木茂盛，秋风起处的海面波涛翻涌，海面有容纳下日月星河的气度。诗人用动静结合、虚实相伴的描绘手法，言简意赅地勾勒出气势磅礴的画面，将壮志豪情与浩瀚海面相映衬，寄寓着诗人比大海更加宽阔的胸怀，表现了诗人建功立业的志向和远大的政治抱负。《观沧海》中，曹操“观”的是“沧海”，不是现实世界的“沧海”，而是精神世界中的“沧海”——开拓的胸襟和可吞吐宇宙的气象。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

临：登上，有游览的意思。

碣石：山名。碣石山，在现在山东省滨州市无棣县碣石山。公元207年秋天，曹操征乌桓时经过此地。

沧：通“苍”，青绿色。

海：渤海

何：多么

澹澹：水波摇动的样子。

竦峙：高高耸立。竦，通耸，高。

萧瑟：草木被秋风吹的声音。

洪波：汹涌澎湃的波浪

日月：太阳和月亮

若：如同，好像是。

星汉：银河。

幸：庆幸。

甚：极点。

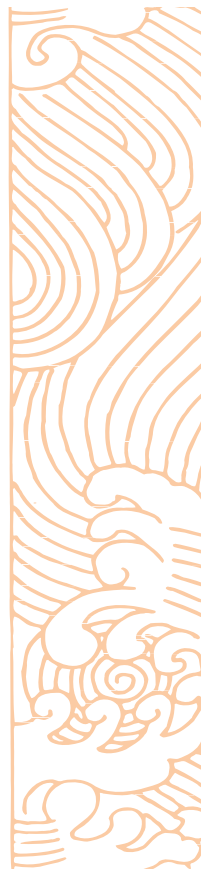
至：非常，

幸甚至哉：真是庆幸。

咏：歌吟

咏志：即表达心志。

志：理想

歌以咏志：以诗歌表达心志或理想。

译文：

东行登上碣石山，来感悟大海。

海水多么宽阔浩荡，山岛高高地挺立在海边。

树木和百草一丛一丛的，十分繁茂。

秋风吹动树木发出悲凉的声音，海中翻腾着巨大的波浪。

太阳和月亮的运行，好像是从这浩瀚的海洋中出发的。

银河星光灿烂，好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。

庆幸得很哪，就用诗歌来表达心志吧。

▶ (二) 讲解

《观沧海》一首写景抒情的古体诗，袭用了乐府诗的旧题，却表达了诗人深刻的想法与情怀。诗中运用了赋、比、兴艺术表现手法，描绘了大海的壮丽景色和雄浑气势，倾吐了诗人对祖国河山的热爱，体现了曹操作为政治家的开拓胸襟，同时也表达了他希望统一国家、建立功业的政治抱负。全诗借景抒情，寓情于景，气势磅礴，是中国文学史上写景抒情诗的代表作。

1. “东临碣石，以观沧海。”这两句话首先点明诗人所处的位置：胜利班师途中经过东临渤海的碣石山，登山望远，壮阔海景尽收眼底，喜悦之情溢于言表，有感而发创作了此诗，奠定了全诗的情感基调。“观”字具有统领全篇的作用，因为下文都是由观沧海而来。结合“碣石”、“沧海”，呈现了全诗登山临海、居高望远的特定视，体现了这首诗意境开阔，气势磅礴的特点。

2. “水何澹澹，山岛竦峙”写出了登高望海的初印象，远处是一望无尽的大海，脚下是挺拔耸立的碣石山。平静的海面，耸立着山岛，这样的描绘更突显了大海辽阔的意境。

3. “树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。”承接前面“山”和“水”的意境，进一步展开描写。“树木丛生，百草丰茂”承接“山岛竦峙”，写的是静景，细致描绘了耸立的山岛上树木丛生，突显了山的生机。“秋风萧瑟，洪波涌起”承接“水何澹澹”，写的是动景，描绘了因秋风而波涛涌起的海面，突出了海的活力。动静结合的细致描写不仅将登高望海的场景生动形象化，而且突显了景物广阔的格局和恢宏的气象，体现了曹操对祖国河山的热爱和志在千里的开阔胸襟。

4. “日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。”这四句描绘的是虚景，是诗人心中对大海浩瀚无垠的想象，描绘大海容纳“日”、“月”、“星”、“汉”，

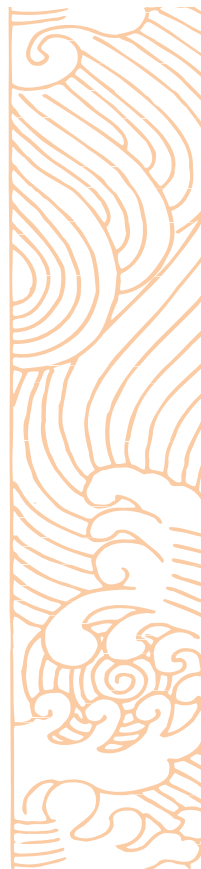
呈现吐纳万象的宏伟气象。这样的气象与曹操希望统一国家、建功立业的大志和雄伟的政治抱负相映衬，达到情景交融、主客统一的境界。

5. “幸甚至哉，歌以咏志。”这是合乐时所用的套语，通常与诗的内容无关，但在《观沧海》当中，其与上文却紧密相关，恰到好处。“幸甚至哉”是表达一种感叹，代表庆幸的意思，而“歌以咏志”则表示通过诗歌对自身的志向进行表达。整句诗在对自身雄心壮志进行表达的同时，也起到了呼应全文和点题的作用。

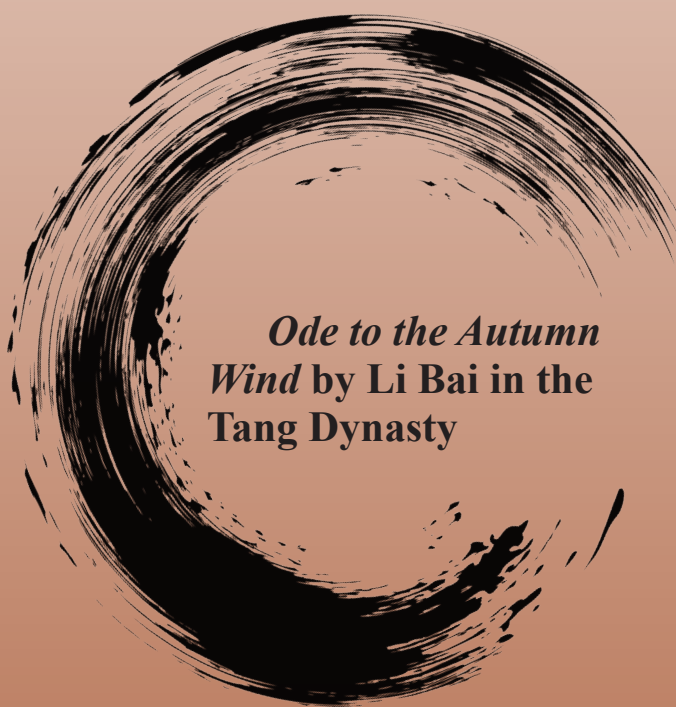
六、课后思考与展现

1. “观沧海”的“观”字表达了作者怎样的情怀？（对诗词的理解）
2. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
3. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
4. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
5. 讲述一个有关曹操的典故或摘抄一首曹操的诗词。（知识延伸）

《秋風詞》
唐·李白

*Ode to the Autumn
Wind by Li Bai in the
Tang Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《秋风词》的基本常识及其在中国文学史上的地位。
- 2 李白《三五七言》的体式的音乐特性。
- 3 作品的体式特征和重章叠句。
- 4 诗歌的内容、人物形象和情感。
- 5 诗乐的音乐赏析。

1. The basic knowledge of *Ode to the Autumn Wind* and its position in the history of Chinese literature.
2. The musical characteristics of Li Bai's style of "three-, five-, seven-character-lined verse".
3. Pattern features of the work and the reduplication of verses and sentences.
4. The content, characters, and emotions.
5. Appreciation of poetic music.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 深刻体会《秋风词》的艺术表现手法。
- 2 学会欣赏“三五七言”诗乐的意境美、情感美、形象美、语言美、艺术表现美。
- 3 提高准确把握人物形象和思想感情的能力，树立正确的爱情观。
- 4 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Deeply understand the artistic expression technique of *Ode to the Autumn Wind*.
2. Learn to appreciate the beauty of the artistic conception, emotion, image, language, and expression of poetic songs with "three-, five-, seven-character lines".
3. Improve the ability to accurately grasp the characters, thoughts, and feelings to establish a correct view of love.
4. Learn to accurately display works in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音。
3. 读出节奏。
4. 读出韵味。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

qiū fēng qīng, qiū yuè míng,
 秋 风 清， 秋 月 明，
 luò yè jù huán sàn, hán yā qī fù jīng。
 落 叶 聚 还 散， 寒 鸦 栖 复 惊。
 xiāng sī xiāng jiàn zhī hé rì? cǐ shí cǐ yè nán wéi qíng!
 相 思 相 见 知 何 日？ 此 时 此 夜 难 为 情！
 rù wǒ xiāng sī mén, zhī wǒ xiāng sī kǔ,
 入 我 相 思 门， 知 我 相 思 苦，
 cháng xiāng sī xī cháng xiàng yì duǎn xiāng sī xī wú qióng jí,
 长 相 思 今 长 相 忆， 短 相 思 今 无 穷 极，
 zǎo zhī rú cǐ bàn rén xīn, hé rú dāng chū mò xiāng shí。
 早 知 如 此 绊 人 心， 何 如 当 初 莫 相 识。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。
 - (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

秋风词

乐曲演唱

据《梅庵琴谱》(1931年)
王吉儒 演奏谱
许 健 记 谱

$\text{♩} = 90$

1=C

秋 风 清， 秋 月 明。 落 叶 聚 还 散， 寒 鸦

$\frac{2}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\underline{1}$ $\underline{6}$ | $\underline{5}$ $\underline{1}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ |

6

栖 复 惊。 相 思 相 见 知 何 日？ 此 时 此 夜

$\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{6}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ |

10

难 为 情。 入 我 相 思 门， 知 我 相 思 苦； 长 相 思 兮

$\frac{2}{4}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{1}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{1}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ |

14

长 相 忆， 短 相 思 兮 无 穷 极。 早 知 如 此 绊 人 心，

$\frac{2}{4}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ | $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ |

19

何 如 当 初 莫 相 识， 何 如 当 初 莫 相 识。

$\frac{3}{4}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ ||

品 赏 七：
唐·李白《秋风词》

3. 乐曲赏析

《秋风词》古琴曲中的著名小曲之一，由清末琴家王燕卿先生传谱，后由其弟子徐卓、邵森编订此曲，并收录于《梅庵琴谱》。《秋风词》这首琴曲内容丰富，使用了“泼刺、绰注、进复、退复”等古琴技法，塑造了意短情长，曲调婉转流畅，幽怨缠绵的风格意蕴。该曲旋律运用了中国传统五声调式中的“宫调式”。全曲音调构成较为朴素简洁，音型律动中和平顺，演唱的音区跨度不大。开头句极具特色，八度音程“高吭、低诵”来回涌动，奠定了该曲悲伤、萧瑟、落寞的风格意蕴，演唱时提气凝神，将八度音通过气息周转，保证音准的准确性。

该曲在多个乐句的尾端频现“宫”音，其中“寒鸦栖复惊”“此夜难为情”“思兮无穷极”“当初莫相识”等乐句旋律婉转曲折，落脚于“宫”音，且宫音连续叠用，使得曲调律韵沉吟回转，演唱时注意情绪的把握，控制发音的稳定和持续性，循环往复的回响之音，应合诗句哀叹低鸣，营造了相恋相思又悲凉凄清之曲风意境。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poem

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Ode to the Autumn Wind*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Ode to the Autumn Wind*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *Ode to the Autumn Wind*.

2. Apperception in English

Ode to the Autumn Wind

Autumn wind brisk;
Autumn moon bright.
Fallen leaves gather and disperse;
Perching ravens all branches fright.
Yearning, burning, I wait for our day;
Annoyed, destroyed, I spend a sad night.
If one falls in love, he will know
How suffering can know my woe.
O, my long longing lingers on and on;
O, the yearning haunts me when I'm alone.

Had I known it'd bring me nothing but frown,
In the first place we should never have known.

3. Overview

The poem of Li Bai describes the true meaning of love and the pain of separation caused by various reasons after an unforgettable love experience. The suffering from separation will make people think of how sweet life would be if it were like the happy days following the first sight.

The first line of this poem is the description of the scenery. The chilly breeze blows, the bright moon shines cheerlessly, the fallen leaves gather and disperse in the wind, and the jackdaws in the trees make depressing cries. The sad scene depicted by the poet at the beginning sets the emotional tone of the whole poem and brings readers into it.

Then the poet tells the lovesickness that one suffers when they can't see the beloved one longed for. Such helpless lovesickness is exceptionally bitter and painful. By the description of the lovesickness, the poet lamented that only when he got lovesickness did he know its pain. Had he known that lovesickness is so painful, he might as well not have chosen to make acquaintance with his love in the first place. It appears to be the poet's resentment but reflects his inner lovesickness instead.

4. More about the work

Li Bai (701—762) has a lofty position and is the greatest romantic poet in the history of ancient poetry. Among the poets in the prosperous Tang Dynasty, a golden age of Chinese history, Li Bai was the only one who was skilled at both five-character quatrains and seven-character quatrains. His poems enjoy a very high status in terms of pioneering significance and artistic achievements.

Li Bai's poetic style was majestic and imaginative, and the language was fluent and natural. He was hailed by later generations as the "poet-immortal". Li Bai's poems had a wide influence in his times and were not only praised by contemporary poets but also widely loved by supreme rulers, dignitaries, and ordinary people. His poems have a far-reaching influence on later generations, thus constantly promoting the romantic, bold, and unconstrained poetic style.

"Three-, five-, seven-character-lined verse" is a poetic style with six sentences

and thirty words, including two lines with three characters, two with five characters, and two with seven characters. The innovative style has broken the traditional styles with same-lengthed lines or long and short lines of Tang poetry. It demonstrates Li Bai's poetic talent as he repeatedly broke the convention.

四、背景知识介绍

微课视频

▶ (一) 作者生平及其在诗歌史上的地位

李白（701年—762年），字太白，号青莲居士，又号“谪仙人”，是唐代伟大的浪漫主义诗人，被后人誉为“诗仙”。与杜甫并称为“李杜”，为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别，杜甫与李白又合称“大李杜”。其人爽朗大方，爱饮酒作诗，喜交友。李白深受黄老列庄思想影响，有《李太白集》传世，诗作中多以醉时写的，代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。在盛唐诗人中，王维、孟浩然长于五绝，王昌龄等七绝写得很好，兼长五绝与七绝而且同臻极境的，只有李白一人。李白所作词赋，就其开创意义及艺术成就而言，“李白词”享有极为崇高的地位。

李白在诗歌史上有崇高的地位，他将屈原开创的浪漫主义风格推向高峰，成为古代诗歌史上最伟大的浪漫主义诗人。李白是唐代诗歌革新的一员主将，他继承了陈子昂诗歌革新的主张，在理论和实践上使诗革新取得了巨大的成功。在创作上，他多写古体，少写律诗，在学习汉乐府民歌以及大力开拓七言诗上，成就均十分突出。他的这些努力对诗歌革新任务的完成起了巨大作用。

李白的诗歌在当时就产生了广泛的影响，不但受到同时代的贺知章、杜甫等诗人的盛赞，而且新诗传在宫人口，佳句不离明主心，至贞观时诗集已家家有之。李诗对后世的影响更为深远，中晚唐的韩愈、孟郊、杜牧等无不受其影响，宋代的苏轼、陆游，明清的高启、龚自珍等都深受李白诗的影响，从而使浪漫、豪放、俊爽的诗风不断得到发扬。

▶ (二) 《秋风词》及其学术地位

《秋风词》也称《三五七言》，此诗写在深秋的夜晚，诗人望见了高悬天空的明月，和栖息在已经落完叶子的树上的寒鸦，也许在此时诗人正在思念一个旧

时的恋人，此情此景，不禁让诗人悲伤和无奈。这是典型的悲秋之作，秋风、秋月、落叶、寒鸦烘托出悲凉的氛围加上诗人的奇丽的想象，和对自己内心的完美刻画让整首诗显得凄婉动人。

《三五七言》的体式许多人认为很像一首小词，具有明显的音乐特性。此诗只题作“三五七言”而不及诗歌内容主题，可知诗人的创作意图本是偏重作品的形式特征，即只要满足全篇两句三言、两句五言、两句七言的体式要求就能成诗了。可以说，诗题中已经包含了明确的诗体形式内涵。

但李白这首诗也不能算是创体之作，因为初唐时僧人义净作有一首《在西国怀王舍城》，此诗因其体式特征而名为《一三五七九言》。李白的《三五七言》只是《一三五七九言》的变体，省去起首的“一言”和收尾的“九言”，即为“三五七言”。王昆吾在《唐代酒令艺术》中论证义净诗为“唱和之作”。李白这首《三五七言》可能也是他与其他诗人的“唱和诗”。

此诗即使不是创体之作，也是李白最终确立了“三三五五七七”格式作为一种独特的曲辞格甚至成为一种时兴诗体的地位。这不仅是因为他借鉴和总结了许多人应用三五七字句式的经验，更得力于他自身歌辞创作中灵活运用此类格式的实践体悟，因而他的《三五七言》能表现出“哀音促节，凄若繁弦”（《唐宋诗醇》卷八）的艺术魅力。

▶ (三) 内容概述

秋风凌清，秋月明朗。风中的落叶时聚时散，寒鸦本已栖息，又被明月惊起。朋友盼着相见，却不知在何日，这个时节，这样的夜晚，相思梦难成。

走入相思之门，知道相思之苦，永远的相思永远的回忆，短暂的相思却也无止境，早知相思如此的在心中牵绊，不如当初就不要相识。

这是一篇言情之作。根据安旗《李白全集编年注释》，此诗当作于唐肃宗至德元年（756年）。前人也有认为此诗是早于李白的郑世翼所作，但反对者多。严羽的《沧浪诗话》中的“诗体”一章说道：“有三五七言。”自注云：“自三言而终以七言，隋世郑世翼有此诗：‘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。’”郭绍虞先生校释曰：“沧浪所谓郑世翼有三五七言，不知何据。”

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

落叶聚还散：写落叶在风中时而聚集时而扬散的情景。

寒鸦：《本草纲目》：“慈鸟，北人谓之寒鸦，以冬日尤盛。”

绊：牵绊，牵扯，牵挂。

▶ (二) 讲解

开首两句运用了“兴”的艺术表现手法描写景物，同时作“比”相思之悲伤，后面几句用“赋”直接陈述，直抒胸臆。

【第1，2句】

“秋风凄清，秋月明朗。风中的落叶时而聚集时而扬散，寒鸦本已栖息也被这声响惊起。”

在一个宁静的深秋夜晚，高悬天空的明月，仿佛将全世界所有的光都凝聚成了天上的一块碧玉。寒鸦栖息在叶子落完的树上。或许，不管什么时候寒鸦的叫声，总能唤起一些悲伤的回忆。也许在此时诗人正在思念一个旧时的恋人，漫长而苦涩的分别后，甜蜜还在肆意地生长。因为人是会思念的，当一个人思念的时候，总是更加会去想一些美好的事情，于是最深刻的悲伤也只能沦为陪衬，所以相思二字，才是爱情里真正刻骨铭心的东西。

我日日夜夜，分分秒秒地思念你。你的笑容比阳光温暖，你的眼神比春天温柔，你的声音比腊梅坚毅。所以我面对家长里短的无聊平淡，面对虚伪做作的推杯换盏，面对岁月的老去，面对生活的落魄，心底总有一股暖流，流淌的是无穷无尽的力量。心里总有一轮风月，装饰的是天荒地老的誓言。

所以我想，落叶落在地上的时候，一定去了另一个世界，所以我用心记住了枝繁叶茂的夏季，只因为，在离开时，我能够了解，我对你的思念是不是能永远继续下去，即使整个世界都变了。我想寒鸦惊起的时候，会不会害怕天黑，我游走在没有光的黑暗里面，只希望你能成为我心中唯一的光明，这样当我们分别的时候，爱情依旧光芒万丈。

【第3句】

“盼着你我能再相见，却不知在什么时候，此时此刻实在难耐心中的孤独悲伤，叫我情何以堪。”

我把你写过的字放在枕边，让它陪我入眠，把你浇过水的花摆在窗前，让它

沐浴阳光。所谓习惯，是在点点滴滴里，都有你的眼神，都有你的声音，有你如花的容颜。所以，当我思念你变成一种习惯，我看过的一草一木，一花一树，都是春天教给我的，关于我爱你的承诺。我走过的山川大河，沙漠旷野，都像在对天空轻声说话，细细地讲述一个我爱你的故事。

我不知道什么时候才能再见到你，所以我在夜里点了许多的蜡烛，让它一直燃烧到天明，或许将悲伤烧成灰烬，那一点点温暖，才能在无数个日子以后，依然如此鲜明。我不想掩饰我的孤独与悲伤，因为这样，我才能更加期盼相见，一直期盼到我们的爱，也日日夜夜，永不停止。

【第4，5句】

走入相思之门，知道相思之苦，永远的相思永远的回忆，短暂的相思却也无止境。相思是什么，没有相思过的人不会懂。可是当你为我煮了一碗热气腾腾的面条的时候，当你为我浅吟低唱，挥毫泼墨的时候，当你在每一滴眼泪中，体会到大海的深邃的时候，我想相思二字，不过就是心中的一轮明月，照尽人间悲欢离合，起起落落。所以如李白所说，短暂的相思是无穷无尽的，它思念的是短小的事，寄托的却是每一个平淡而美好的日子，是懂感情的人，永远无法忘记的回忆。

【第6句】

“早知相思如此的在心中牵绊，不如当初就不要相识。”

“人生若只如初见”，不是因为后悔当初相识，而是因为这份爱注定要天长地久，所以当相思在心中牵绊的时候，爱的浓烈与煎熬才会如此的鲜明。于是，如果当初不相识，也就没有了你在我身边，一定要我承诺，相见会有期，我们会有一生一世。

六、课后思考与展现

1. 《秋风词》除了音乐美之外，还美在哪？（对诗词的理解）
2. “长相思兮长相忆，短相思兮无穷极”这是主人公心理活动的描写，极其生动。其中连用两个“长”字写出了什么？（对诗词的理解）
3. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 讲述一个有关爱情的民间传说或摘抄一首你喜欢的爱情诗。（知识延伸）

《陽關三疊》
唐·王維

Yeung Guan Farewell
by Wang Wei in the Tang
Dynasty

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《阳关三叠》与《送元二使安西》关系。
- 2 王维的生平及其在中国文学史上的地位。
- 3 送别诗中常用的意象。
- 4 诗乐的音乐赏析。

1. The relationship between *Yeung Guan Farewell*, a parting tune with a thrice repeated refrain, and the poem *Seeing off Yuan Er on His Mission to Anxi*.
2. Wang Wei's life and his position in the history of Chinese literature.
3. Imagery commonly used in farewell poems.
4. Appreciation of poetic music.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 品读诗歌，体会作者语言的精妙。
- 2 在反复诵读、吟唱与融情想象中感受诗歌的意象，感悟诗人离别的情怀。
- 3 学会欣赏诗乐的音乐美。
- 4 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Read the poem and understand the subtlety of the author's language.
2. Feel the imagery of the poem and the poet's parting feelings through repeated reading, singing, and imagination with emotions.
3. Learn to appreciate the musical beauty of poetic songs.
4. Learn to accurately display works in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，读出节奏，注意把握七言绝句的特点。

3. 咀嚼和体悟“雨”“柳”“酒”等重点词语的情味，感受诗歌的意象和离别的情怀。

4. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

wèi	chéng	zhāo	yǔ	yì	qīng	chén
渭	城	朝	雨	浥	轻	尘，
kè	shè	qīng	qīng	liǔ	sè	xīn
客	舍	青	青	柳	色	新。
quàn	jūn	gèng	jìn	yì	bēi	jiǔ
劝	君	更	尽	一	杯	酒，
xī	chū	yáng	guān	wú	gù	rén
西	出	阳	关	无	故	人。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色，注重情感与表达。

2. 谱例

阳关三叠

乐曲演唱

据《琴学入门》(1864年)
查阜西 传授

$\text{♩} = 50$

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘， 客 舍 青 青

$1 = \flat B$

$\frac{4}{4}$ 5̣. 6̣ 1 2 2 - | $\frac{2}{4}$ 6̣. 1 3 2 | $\frac{4}{4}$ 1 2 2 - | 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ |

3. 音乐赏析

《阳关三叠》是一首感人至深的送别琴歌，所谓琴歌，是指在古琴演奏下吟唱的歌曲。演唱时追求琴歌吟唱的意境，根据不同作品表达不同的感情色彩，琴声、人声音量的融合及把控，演唱行腔要契合琴声。

歌曲为三段体，在琴歌中称每段为“一叠”“二叠”“三叠”，每段分上下阙。《阳关三叠》的“三叠”，是指全曲虽然基于同一音乐轮廓，却变化反复地演唱、演奏了三次（即一叠、二叠、三叠），而且每反复一次，都利用音乐进行结合唱词意境即兴式发挥，以满足于“一唱三叹”的感情表述需要。所以叠唱、叠奏也是一种很富于弹性的音乐结构方式。

演唱本曲时要注意唱和说关系，在声乐表现中，说和唱的作用同等重要，说是独特的音乐表现形式，“浥轻尘”三个字之间的顿挫感，“1 2 2—”有如吟诗断句，契合琴声说着唱，“一唱三叹”的感觉在每句唱词中都得以延续。在副歌部分（下阙）中，“遄行”“感怀”“旨酒”运用了向上 8 度大跳的音程进行，连续两小节的 8 度大跳，为本曲声乐演唱的难点，需提前呼吸准备，抬起软腭，做好演唱跨度大的高音准备，8 度进行的处理，作曲家心情激动，体现情意真切，在演唱时充分表达出作者对即将远行的友人的无限关怀、留恋的诚挚情感。

（三）诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Yeung Guan Farewell*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Yeung Guan Farewell*.

(3) Achieve certain understanding about the background of *Yeung Guan Farewell*.

2. Apperception in English

Yeung Guan Farewell

No dust is raised on the road wet with morning rain
The willows by the hotel look so fresh and green.
I invite you to drink a cup of wine again
West of the Sunny Pass no more friends will be seen.

3. Overview

The poet Wang Wei wrote this poem when he saw off his friend Yuan Er away to the northwest frontier. The poet accompanied his friend from Chang'an to Weicheng, which was the place of his final farewell, and composed this farewell qijue (jueju poetry form consisting of four lines, each with seven Chinese characters in length). The poem expresses strong and sincere emotion and speaks of the common feeling of farewell.

The poem's first two lines are about the time of the farewell in the early morning after the rain, and the place is in Weicheng, where the road looks clean and fresh as if arranged by heaven for the traveler to leave. Guesthouses and willows, although often associated with sorrow and regret, look clear and fresh because of a shower of rain at this moment.

The last two lines are about farewell, like a glass of full-bodied wine filled with all the rich and deep feelings of the poet. The poem embodies not only the feeling of farewell but also the deep concern for the traveler's situation and mood and the earnest wish for him.

4. More about the work

Wang Wei (701-761) was a famous poet and painter in the Tang Dynasty. He studied Zen and realized reasoning. He was proficient in poetry, calligraphy, music, and painting, especially in five-character quatrains. His poems mostly chant landscape and idyll. Wang Wei was praised as "Masters Wang and Meng" with Meng Haoran. As he sincerely served Buddha and was thus known as "the Buddha of the Poets". With fresh and distant, natural, and refined style, his pastoral poems create

an artistic conception of “Zen in poetry”.

Farewell poetry is a kind of poetry that expresses the poet's parting feelings. In ancient times, due to inconvenient transportation and underdeveloped communication, it was often difficult for relatives and friends to meet each other for years, so the ancients attached particular importance to farewell. When parting, people often arranged for wine to bid farewell, snapped willow branches for each other, and sometimes also recited poems about farewell, so parting emotions became a typical theme of ancient literati's works.

Seeing off Yuan Er on His Mission to Anxi is a famous farewell poem. The poem blends scenes and emotions and has a deep and lasting artistic appeal. After its completion, it was sung with orchestral instruments and passed down through the ages. Later generations often praise this poem as “a masterpiece”.

Yeung Guan Farewell, a guqin tune, is also known as Yeung Guan Tune and Weicheng Tune. It is a famous art song based on the seven-character quatrain *Seeing off Yuan Er on His Mission to Anxi* by the poet Wang Wei in Tang Dynasty.

四、背景知识介绍

(一) 作者生平及其成就

微课视频

王维（一说 701 年—761 年），字摩诘，号摩诘居士。河东蒲州（今山西永济）人，祖籍山西祁县。唐朝著名诗人、画家。

王维出身河东王氏，于唐玄宗开元九年（721 年）中进士第，为太乐丞。历官右拾遗、监察御史、河西节度使判官。天宝年间，拜吏部郎中、给事中。安禄山攻陷长安时，被迫受伪职。长安收复后，被责授太子中允。唐肃宗乾元年间任尚书右丞，世称“王右丞”。

王维参禅悟理，精通诗书音画，以诗名盛于开元、天宝间，尤长五言，多咏山水田园，与孟浩然合称“王孟”，因笃诚奉佛，有“诗佛”之称。书画特臻其妙，后人推其为南宗山水画之祖。著有《王右丞集》《画学秘诀》，存诗约 400 首。北宋苏轼评云：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”

王维的文学成就主要体现在诗歌创作上。他的山水田园诗，以清新淡远、自然脱俗的风格，创造出一种“诗中有禅”的意境，如《鸟鸣涧》《山居秋暝》等

诗，呈现出虚静澄明之面貌，诚如明代胡应麟在《诗薮》中所言“读之身世两忘，万念皆寂”。以军旅和边塞生活为题材的诗歌以《观猎》《使至塞上》等为著名；赠送亲友和描写日常生活的抒情小诗，有《九月九日忆山东兄弟》《相思》《杂诗》等。其中，“明月松间照，清泉石上流”“大漠孤烟直，长河落日圆”等都是千百年来传诵不衰的名句。

▶ (二)《送元二使安西》何以被称为“送别诗”绝唱

送别诗，是抒发诗人离别之情一类的诗歌。著名的代表人物有李白、王维、王昌龄等。

古时候由于交通不便，通讯极不发达，亲人朋友之间往往一别数载难以相见，所以古人特别看重离别。离别之际，人们往往设酒饯别，折柳相送，有时还要吟诗话别，因此离情别绪就成为古代文人吟咏的一个永恒的主题。

此类诗作一般是按时间、地点来描写景物，表达离愁别绪，从而体现作者的思想情感。送别诗中常用的意象有长亭、杨柳、夕阳、酒、秋等。诗歌题目通常以“赠、别、送”等字眼。如《诗经·小雅·采薇》“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，以千丝万缕、随风舞动的柳条寓意斩不断、理还乱的离愁别绪。还有不少诗词将美酒和离情联系在一起，辛弃疾《满江红·送信守郑舜举郎中赴召》“问人间，谁管别离愁？杯中物”、白居易《琵琶行》“醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月”、岑参《白雪歌送武判官归京》“中军置酒饮归客，胡琴琵琶与羌笛”等，都是以酒抒写别离之情。苍茫的暮色与离别时的忧伤情感相协，因此送别诗中还经常出现“日暮”“夕阳”“落日”“暮钟”等表明傍晚时分的词语，如李白《送友人》里的“浮云游子意，落日故人情”等。傍晚时分往往伴随着倦鸟归林，对于远离家乡的游子来说，也更能勾起漂泊之人的离愁别绪，崔颢《黄鹤楼》里“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁”，马致远《天净沙·秋思》里“夕阳西下，断肠人在天涯”皆是如此。

送别诗所用的手法常常是直抒胸臆或借景抒情。其艺术特点，有的格调豪放旷达，有的委婉含蓄，有的词浅情深。如李白的《送孟浩然之广陵》“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，描写的是一场富有诗意的、浪漫潇洒的离别；而如刘长卿的《饯别王十一南游》“望君烟水阔，挥手泪沾巾”，则充满了离别时的留恋、不舍和伤感；王昌龄的《送柴侍御》“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”，蕴含着对友人的安慰之情；高适的《别董大》则满怀豪情，吟诵出“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”诗句；气象壮阔的则是王勃的《送杜少府之任蜀州》“海内存知己，天涯若比邻”，诗人一改以往送别诗黯然销魂的感伤情调，格调高昂，雄浑豪放，唱出了豪迈的歌声。

《送元二使安西》亦是一首有名的送别诗。它是唐代诗人王维创作的七言绝句。全诗以洗尽雕饰、明朗自然的语言抒发别情，情景交融、韵味深永，具有很强的艺术感染力，落成之后便被人披以管弦，殷勤传唱，并成为流传千古的名曲。后人对此诗颇多赞誉，明代敖英《唐诗绝句类选》“唐人别诗，此为绝唱”；明代陆时雍《唐诗镜》“语老情深，遂为千古绝调”；明末清初黄生《唐诗摘钞》“先点别景，次写别情，唐人绝句多如此，毕竟以此首为第一，惟其气度从容，风味隽永，诸作无出其右故也”；清代宋顾乐《唐人万首绝句选评》“送别诗要情味俱深，意境两尽，如此篇真绝作也”。

▶ (三) 内容概述

《阳关三叠》，是一首古琴曲，又名《阳关曲》《渭城曲》，根据唐代诗人王维的七言绝句《送元二使安西》谱写的一首著名的艺术歌曲。

此诗是王维送朋友去西北边疆时作的诗，后有乐人谱曲，大约作于安史之乱前。其送行之地是渭城。诗人送友人元二远赴安西都护府，从长安一带送到渭城客舍，到了最后分手之地，作这首七绝送别。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

元二：姓元，排行第二，作者的朋友。

使：出使。

安西：指唐代安西都护府，治所在龟兹城（今新疆库车）。

渭城：即秦代咸阳古城，汉改渭城。

朝雨：早晨下的雨。

浥：湿。

客舍：驿馆，旅馆。

柳色：柳树象征离别。

更尽：再喝干，再喝完。

阳关：在今甘肃省敦煌西南，为古代通西域的要道。

故人：老朋友。

▶ (二) 讲解

开首两句运用了“兴”的艺术表现手法描写景物，同时以“客舍、杨柳”作“比”送别，后两句用“赋”直抒惜别之情。

《送元二使安西》一诗，语言朴实，形象生动，由于运用了巧妙的“”艺术手法表达了浓郁深挚的感情，道出了人人共有的依依惜别之情，所以在唐代便被谱成歌曲演唱，成了离筵别席上的送行之歌，称为“阳关曲”。

1. 此诗前两句写送别的时间、地点、环境气氛。清晨，渭城客舍，自东向西一直延伸、不见尽头的驿道，客舍周围、驿道两旁的柳树。这一切，都是极平常的眼前景，读来却风光如画，抒情气氛浓郁。

从长安西去的大道上，平日车马交驰，尘土飞扬，而送别的时候，朝雨乍停，天气晴朗，道路显得洁净、清爽，仿佛天从人愿，特意为远行的人安排一条轻尘不扬的道路。客舍、杨柳，往往与羁愁别恨联结在一起，此刻，却因一场朝雨的洒洗而别具明朗清新的风貌。

绝句在篇幅上受到严格限制。这首诗，对如何设宴饯别，宴席上如何频频举杯、殷勤话别，以及启程时如何依依不舍，登程后如何瞩目遥望，等等，一概舍去，只剪取饯行宴席即将结束时主人的劝酒辞：再干了这一杯吧，出了阳关，可就再也见不到老朋友了。诗人像高明的摄影师，摄下了最富表现力的镜头。主客双方的惜别之情在这一瞬间都到达了顶点。

2. 三四两句写惜别，是一个整体。朋友“西出阳关”，虽是壮举，却将经历万里长途的跋涉，备尝独行穷荒的艰辛寂寞。因此，这临行之际“劝君更尽一杯酒”，就像是浸透了诗人全部丰富深挚情谊的一杯浓郁的感情琼浆。这里面，不仅有依依惜别的情谊，而且包含着对远行者处境、心情的深情关心，包含着前路珍重的殷勤祝愿。“更”字一字表达出此刻丰富复杂的情感。

这首诗所描写的是一种最有普遍性的离别。它没有特殊的背景，而自有深挚的惜别之情，这就使它适合于绝大多数离筵别席演唱，后来编入乐府，成为最流行、传唱最久的歌曲。

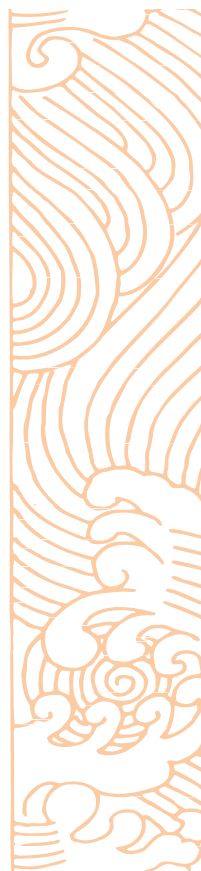
六、课后思考与展现

1. 《送元二使安西》被称为“送别诗”绝唱，它的写景有何特点，与“送别”有何关联？（对诗词的理解）

2. 结合诗句，思考这首诗歌表达了怎样的情感，从哪里感受到的？（对诗词的理解）

3. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 讲述一个有关送别的民间传说或摘抄一首你喜欢的送别诗。（知识延伸）

品赏八：唐·王维《阳关三叠》

《游
子
吟》
唐·孟郊

*The Wandering Son's
Song by Meng Jiao in the
Tang Dynasty*

苦吟

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 孟郊的生平及其成就。
- 2 《游子吟》为何能千百年来能广为流传。
- 3 作品的比兴手法。
- 4 诗乐的音乐赏析。

1. Meng Jiao's life and achievements.
2. Why can *The Wandering Son's Song* be widely passed down for thousands of years?
3. The technique of bixing (comparison and association).
4. Appreciation of poetic music.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 体会诗歌比兴的艺术表现手法。
- 2 体会诗歌表达的母爱及诗人热爱母亲、感激母亲的真挚情感。
- 3 学会欣赏诗乐的音乐美。
- 4 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Understand the artistic expression technique of bixing.
2. Experience the maternal love and the poet's sincere love and gratitude for his mother expressed in the poem.
3. Learn to appreciate the musical beauty of poetic songs.
4. Learn to accurately display works in artistic forms such as reading and singing.

品
赏
九
:
唐
·
孟
郊
《
游
子
吟
》

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 熟读古诗，熟背古诗。先欣赏模仿后朗诵。
2. 有感情、有节奏地朗诵该诗。
3. 着重理解“谁言寸草心，报得三春晖”这句诗所蕴含的深意。
4. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

cí	mǔ	shǒu	zhōng	xiàn
慈	母	手	中	线，
yóu	zǐ	shēn	shàng	yī
游	子	身	上	衣。
lín	xíng	mì	mì	féng
临	行	密	密	缝，
yì	kǒng	chí	chí	guī
意	恐	迟	迟	归。
shuí	yán	cùn	cǎo	xīn
谁	言	寸	草	心，
bào	dé	sān	chūn	huī
报	得	三	春	晖。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 先模仿后演唱，注意咬字与吐字。
 - (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

游子吟

乐曲演唱

(唐) 孟郊 词
郭思杨 曲

抒情的

1=C $\frac{2}{4}$

慈 母 手 中 线, 游 子 身 上 衣。

5 临 行 密 密 缝, 意 恐 迟 迟 归。

9 谁 言 寸 草 心, 报 得 三 春 晖。

13 谁 言 寸 草 心, 报 得 三 春 晖。

17 谁 言 寸 草 心, 报 得

21 三 春 晖。

品
赏
九
：
唐
·
孟
郊
《
游
子
吟
》

3. 乐曲赏析

本曲由广州铁路职业技术学院教师郭思杨创作。《游子吟》是一首抒情的民族调式作品。第一段旋律以八分节奏为主，节奏规整，音高起伏变化不大，运用简单的旋律与诗歌进行结合，开头注意弱起，浅浅的吟唱，将慈母的一片深笃之情与儿子的醇厚真挚的感恩之情娓娓道来，带给听者无限的遐想。

第二段结尾重复乐句“谁言寸草心，报得三春晖”，旋律上旋大跳，节奏放慢、自由，作为歌曲的高潮部分，曲调强弱对比更加明显，情感上也有更进一步的传递，更为激动。结尾处落在高音“do”上，更将母子相依为命、感人至深的骨肉之情抒发出来，使人久久不能平静。

此歌以动人优美的旋律，饱含深情的演唱，不仅表达了对母爱的感激与歌颂，也使我们真切感受到中华传统文化之美。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *The Wandering Son's Song*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *The Wandering Son's Song*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *The Wandering Son's Song*.

2. Apperception in English

The Wandering Son's Song

The thread from my dear mother's hand
Was sewn in the clothes of her wandering son.
For fear of my belated return,
Before my leave they were closely woven.
Who says mine heart like a blade of grass
Could repay her love's gentle beams of spring sun?

3. Overview

The poet Meng Jiao spent his early years wandering without support, suffering hardships and poverty. His mother's smile was a great spiritual comfort for him during these days. This poem describes the painful moment of separation from his

mother to celebrate his mother for her maternal love.

“Thread” and “clothes” in the first two lines are nothing special but something that bond the “dear mother” and the “wandering son” closely, conveying the love between them.

The following two lines reflect the deep affection of the loving mother through the portrayal of her actions and mentality when she hurries to make clothes for the son before he leaves. The mother’s love is demonstrated through the most subtle aspects of daily life, simple, natural, and touching.

The last two lines express the intense emotions of a child to his mother from the bottom of his heart: a child is like a small grass; how can he repay the loving-kindness of his mother, who is as generous as the spring sunshine?

4. More about the work

Meng Jiao (751—814), a poet in Tang Dynasty, spent his early years wandering without support, suffering hardships and poverty. His mother’s smile was a great spiritual comfort for him during these days. It was not until he was fifty years old that he got the junior position as the commandant of Liyang County. After years of wandering, he took his mother to live with him. The poet was disillusioned with his career and had experienced the world’s discontent. When he learned that his mother was joining him, he could not hold back his joy and wrote this heartfelt and touching poem in praise of her.

Celebrating mothers and giving thanks for their love is the eternal theme of literature throughout the ages. There are many poems celebrating the love between mother and son in ancient Chinese literature. The poem *The Wandering Son’s Song* praises the greatness and selflessness of maternal love by recalling the scene of the mother sewing clothes before the son leaves. It has won strong resonance from countless readers and has been widely passed down for thousands of years with a deep influence on later generations.

四、背景知识介绍

微课视频

▶ (一) 孟郊生平及其成就

孟郊（751年—814年），字东野，湖州武康（今浙江德清）人，唐代著名诗人。少年时隐居嵩山。近五十岁才中进士，任溧阳县尉。其诗感伤自己的遭遇，多寒苦之音。用字造句力避平庸浅率，追求瘦硬。有《孟东野诗集》。

孟郊与贾岛齐名，“郊岛”，是两人的合称。孟郊比贾岛大28岁，是贾岛的前辈诗人。但他们都是遭际不遇，官职卑微，一生穷困，一生苦吟。孟郊“一生空吟诗，不觉成白头”（《送卢郎中汀》）；贾岛“一日不作诗，心源如废井”《戏赠友人》、“二句三年得，一吟双泪流”（《题诗后》）。

孟郊、贾岛都是韩愈的诗友。韩愈对他们的诗都很赞赏。宋代欧阳修始以两人并举，谓“孟郊、贾岛之徒，又得其悲愁郁堙之气”（《书梅圣俞稿后》），苏轼有“郊寒岛瘦”（《祭柳子玉文》）之论。

▶ (二) 创作背景

《游子吟》写于溧阳（今属江苏）。此诗题下孟郊自注：“迎母溧上作。”唐代诗人孟郊早年漂泊无依，历经坎坷，一生贫困潦倒，而母亲的笑容却时刻令他梦萦魂牵。直到五十岁时他才得到了一个溧阳县尉的卑微之职，结束了长年的漂泊流离生活，便将母亲接来同住。诗人仕途失意，饱尝了世态炎凉，当他得知母亲将来的时候，按捺不住心中的喜悦，于是写出这首发于肺腑、感人至深的颂母之诗。苏轼评价“诗从肺腑出，出辄愁肺腑”（《读孟郊诗》）。

▶ (三) 母爱的千古颂歌

歌颂母亲、感恩母爱，这是古往今来文学的永恒主题。

早在《诗经·小雅·蓼莪》就有道尽父母辛劳的诗句“哀哀父母，生我劬劳”“父兮生我，母兮鞠我。拊我畜我，长我育我，顾我复我，出入腹我。欲报之德，昊天罔极”，一连用了九个动词和九个“我”字，叙述父母对自己的养育抚爱，语拙情真，言直意切。不止如此，在子女人生成长的道路上，父母往往也费尽苦辛，《三字经》就有孟母择邻的故事，“昔孟母，择邻处。子不学，断机杼”。父母的这种恩德，难报万一，因此，很多人在父母离去的时候，会愧叹“树欲静而风不止，子欲养而亲不待”（《孔子家语》），会感慨“父母在，人生尚有来处。父母去，

人生再无归途”。

中国古代文学有不少吟诵母子之情的诗歌。除《游子吟》外，还有清代诗人黄景仁的《别老母》颇为有名，“寒帷拜母河梁去，白发愁看泪眼枯。惨惨柴门风雪夜，此时有子不如无”。诗人一生穷困潦倒，少年时即有诗名，却一直没有合适的际遇，常年漂泊在外，过着贫困交加的生活。在一个风雪之夜，为生活所迫，诗人掀开门帘，欲拜别老母，外出谋生。白发苍苍的母亲，得知这一消息后，满面愁容，欲哭无泪，她不敢耽误儿子的前程，却又心痛儿子的离去，不知何时何日才能再相见。“柴门”，足见家庭的穷苦，“风雪夜”还要出行，可以想知诗人的无奈和身不由己。最后一句，作者从心底里发出了“此时有子不如无”哀叹，这是诗人集愧疚、自责、痛苦于一身的悲鸣。整首诗情景交融，感情真挚，充满着强烈的悲情气氛。正如蔡义江先生评价的：“看似寻常，却又刻苦铭心”，全诗字字沉痛，令人不忍卒读。

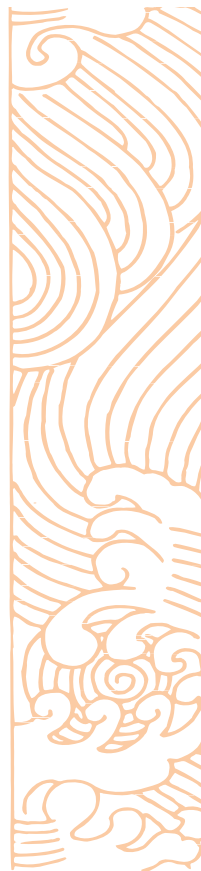
写得好的诗歌还有（清代蒋士铨《岁末到家》），“爱子心无尽，归家喜及辰。寒衣针线密，家信墨痕新。见面怜清瘦，呼儿问苦辛。低徊愧人子，不敢叹风尘”，诗人用浅显的语言，描写了游子年末回家与慈母见面的场景，通过衣物、语言、行为和心理动作的描写，歌颂了伟大深挚的母爱，表达了游子不能尽孝的愧疚，抒发出诗人对母亲至真至诚的情感。

还有一些诗歌将母子离别之情置于历史背景之中，社会动荡，家园被毁，感伤乱离，更添悲剧色彩。如东汉末年蔡文姬根据自身遭遇所写的五言古体诗《悲愤诗》，“已得自解免，当复弃儿子。天属缀人心，念别无会期……号泣手抚摩，当发复回疑”，将母与子离别的惨痛经历哀哀道来，如泣如诉，凄怆悲伤，读之使人落泪不已。

关于母爱的诗词很多，其中最著名的当数唐朝诗人孟郊的《游子吟》。诗歌通过回忆临行前母亲密密缝衣的场景，歌颂了母爱的伟大与无私，赢得了无数读者强烈的共鸣，千百年来广为流传经久不衰。清代宋长白评价“孟东野‘慈母手中线’一首，言有尽而意无穷，足与李公垂‘锄禾日当午’并传”（《柳亭诗话》）。孟郊的这首《游子吟》艺术地再现了平凡而又伟大的人性之美，所以赢得了无数读者强烈的共鸣。直到清朝，溧阳又有两位诗人吟出了这样的诗句：“父书空满筐，母线萦我襦”（史骥生《写怀》），“向来多少泪，都染手缝衣”（彭桂《建初弟来都省亲喜极有感》），足见此诗对后人的影响。

现代诗关于母爱的有冰心的《纸船——寄母亲》及《繁星》中小诗等。冰心还写过歌颂母爱的散文《荷叶·母亲》，其他写过关于母亲的散文的作家亦有很多，如老舍、丰子恺、杨绛等。现代小说有柔石的《为奴隶的母亲》，外国文学作品有高尔基的《母亲》等。

唱颂母爱并且出名的歌曲很多，如《世上只有妈妈好》（同名电影主题曲）、

毛阿敏唱的《烛光里的妈妈》、阎维文所唱《母亲》“你入学的新书包有人给你拿，你雨中的花折伞有人给你打”、朱晓琳唱的《妈妈的吻》等等，都脍炙人口，广受人们喜爱。

▶ (四) 内容概述

慈母用手中的针线，为远行的儿子赶制身上的衣衫。

临行前一针针密密地缝缀，怕的是儿子回来得晚衣服破损。

有谁敢说，子女像小草那样微弱的孝心，能够报答得了像春晖普泽的慈母恩情呢？

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

游子：古代称远游旅居的人。

吟：诗体名称。

意恐：担心。

谁言：一作“难将”。言，说。

寸草：小草。这里比喻子女。

心：语义双关，既指草木的茎干，也指子女的心意。

三春：旧称农历正月为孟春，二月为仲春，三月为季春，合称三春。

晖：阳光。

▶ (二) 讲解

全诗共六句三十字，采用白描的手法，表达了诗人对母亲深深的爱与感激之情，吟颂了一曲母爱之歌，千百年来脍炙人口。

深挚的母爱，无时无刻不在沐浴着儿女们。然而对于孟郊这位常年颠沛流离、居无定所的游子来说，最值得回忆的，莫过于母子分离的痛苦时刻了。此诗描写的就是这个时候。开头两句“慈母手中线，游子身上衣”，实际上是两个词组，而不是两个句子，这样写就从不人到物，用“线”与“衣”两件极常见、最普通的东西将“慈母”与“游子”紧紧联系在一起，写出了母子相依为命的骨肉之情。

紧接两句“临行密密缝，意恐迟迟归”，写出了人的动作和意态，把笔墨集

中在慈母上。临行前的此时此刻，母亲一针一线密密地缝缀，是怕儿子回来得晚，衣服破损无人缝补吧。这里通过临行前慈母为游子赶制出门衣服的动作和心理的刻画，描写出慈母的一片深笃之情。母爱通过日常生活中最细微的地方流露出来，朴素自然，亲切感人。

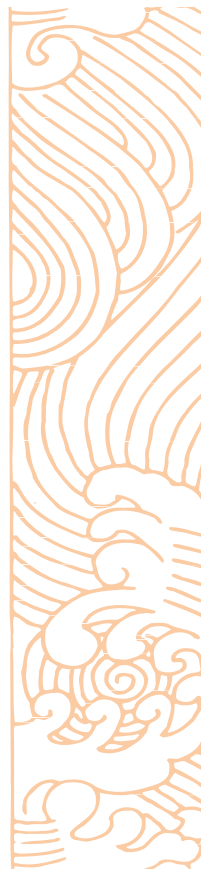
最后两句是前四句的升华，作者通过反问句“谁言寸草心，报得三春晖”，采用传统的比兴手法，加以悬绝的对比，寄托出赤子对慈母发自肺腑的炽烈的情感：对于春天阳光般宽博的慈母恩情，区区小草似的儿女怎能报答于万一呢。

这首诗情感真挚自然，虽无华丽的辞藻，然而清新流畅、淳朴素淡的语言中蕴含着浓郁醇美的诗味，千百年来广为传诵。

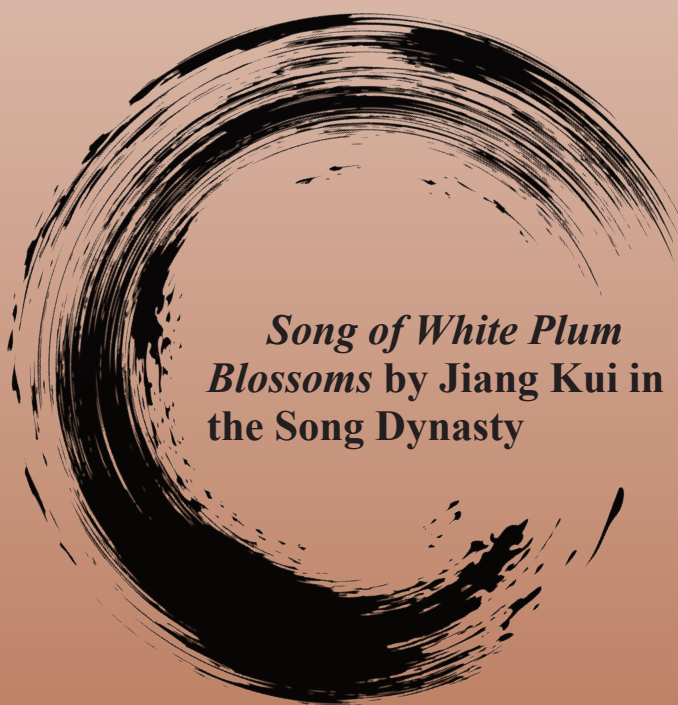
六、课后思考与展现

1. 《游子吟》通过什么场景来写母爱？（对诗词的理解）
2. 最后两句诗“谁言寸草心，报得三春晖”表达了怎样的情感？（对诗词的理解）
3. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 收集有关歌颂母亲的文章、诗词、歌曲与大家分享。（知识延伸）

《王機令
•
疏疏雪片》
宋
•
姜夔

*Song of White Plum
Blossoms by Jiang Kui in
the Song Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 宋词的基本常识及其在中国文学史上的地位。
- 2 作者姜夔生平、成就、典故、时代及创作背景。
- 3 词牌《玉梅令》沿革和格律特点。
- 4 作品的内容，梅花的形象、意境，姜夔咏梅词的清雅特点。
- 5 诗乐的音乐赏析。

1. The basic knowledge of Song-Ci and its position in the history of Chinese literature.
2. The lyricist Jiang Kui's life, achievements, experience, times, and creative background.
3. The evolution and metrical characteristics of the epigraph *Song of White Plum Blossoms*.
4. The content of the work; image and artistic conception of plum blossoms; and the elegant characteristics of Jiang Kui's lyric.
5. Appreciation of poetic music.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 深刻体会白描和比拟的艺术表现手法。
- 2 学会欣赏该词清雅之美：景色清雅、意境清雅、情感清雅、格调清雅、艺术手法清雅。
- 3 准确把握上下阕的内在联系，欣赏上阕的早春梅雪图，感受下阕劝友出游的情谊。
- 4 学会欣赏诗乐的音乐美。
- 5 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Deeply understand the artistic expression techniques of sketching and analogy.
2. Learn to appreciate the elegant beauty of the lyric: elegant scenery, artistic conception, emotion, style, and artistic technique.
3. Accurately grasp the internal relations between the upper and lower verses, appreciate the beautiful scene with plum blossoms in the snow of early spring in the upper verse and feel the heart of persuading friends for a tour in the lower verse.
4. Learn to appreciate the musical beauty of poetic songs.

品
赏
十
：
宋
·
姜
夔
《
玉
梅
令
·
疏
疏
雪
片
》

5. Learn to accurately display works in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“片”“苑”“馆”“远”“劝”“健”“转”等韵脚（仄声）对整首诗音乐感的作用。
3. 读出节奏，注意把握《玉梅令》格律声调的特点，定格，双调，六十六字。前段七句，四仄韵；后段六句，三仄韵。
4. 读出韵味，注意抓住词眼“梅”字，把早春梅花雪景图的美读出来。
5. 可集体诵读，也可小组设定上下阕分读。

中文吟诵

shū shū xuě piàn
疏 疏 雪 片。
sàn rù xī nán yuàn
散 入 溪 南 苑。
chūn hán suǒ jiù jiā tíng guǎn
春 寒 锁、旧 家 亭 馆。
yǒu yù méi jǐ shù bèi lì yuàn dōng fēng huā wèi tǔ àn xiāng yǐ yuǎn
有 玉 梅 几 树，背 立 怨 东 风，花 未 吐，暗 香 已 远。
gōng lái lǐng lüè méi huā néng quàn
公 来 领 略，梅 花 能 劝。
huā cháng hǎo yuàn gōng gèng jiàn
花 长 好、愿 公 更 健。
biàn róu chūn wéi jiǔ jiǎn xuě zuò xīn shī pīn yī rì rào huā qiān zhuǎn
便 揉 春 为 酒，翦 雪 作 新 诗，拼 一 日、绕 花 千 转。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。

(3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

玉梅令

乐曲演唱

姜夔词
范成大曲

品赏十：宋·姜夔《玉梅令·疏疏雪片》

3. 乐曲赏析

《玉梅令》由宋代诗人范成大谱曲，宋代文学家、音乐家姜夔作词而成的琴曲。

琴曲《玉梅令》凸显古琴行腔韵律，各乐句结构类似散板。前后两段旋律大致相同，结尾有所不同。该琴曲运用了中国传统调式中的羽调式，吟唱间如西方音乐的“小调式”淡淡忧愁席卷而来，再加入“变宫”音的加持增效，悲郁伤怀的情绪萦绕心头。

开头句“疏疏雪片”音调高低错落起伏，演唱时注意气息的流畅性，犹如空中飘零的雪花随着旋律走向回旋。“溪南苑”的旋律途经“变宫”音向下低吟，最终哀吟至“羽”音，在演唱时用浑厚低沉的声线来表达。“怨东风”“暗香已远”的曲调拖腔幽长，注意气息要悠长，声音的长度和音色的控制要配合一致。结束句的旋律走向与起始句保持一致，回落向下，声音低混泛响，烘托了全曲落寞寂寥的伤感气氛，给人意犹未尽，回味无穷之意蕴。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

(1) Read aloud and appreciate the English version of *Song of White Plum Blossoms*.

(2) Be able to correctly understand the theme of *Song of White Plum Blossoms*.

(3) Achieve certain understanding about the background of *Song of White Plum Blossoms*.

2. Apperception in English

Song of White Plum Blossoms

By Jiang Kui

In the Village of the Fan I see plum trees blossom in the falling snow, and bamboo growing quietly in the deep courtyard, while the pond water studded with rocks remains hidden under a thin layer of ice, as if for fear of the cold. At this interesting sight, I decided to compose a song.

Large and sparse snowflakes
Fall scattered into the garden south of the stream.
The pavilions of this prestigious household
Stand frozen in the spring chill.

A few jade plum trees stand,
 Backs against the passersby, moaning in the foul wind,
 Their faint fragrance fading
 Before flowers blossom on the twigs.
 My friend, please come to take a look
 At the plum blossoms which might resuscitate at your sight.
 May the flowers bloom forever
 And you be ever sound in health.
 Then we will crumble the blooms to make wine,
 And cut the snowflakes into pieces while making new poetry
 For a whole day,
 Circling the blooming plum trees a thousand times.

3. Overview

Song of White Plum Blossoms-Sparse Snowflakes is a Song-Ci persuading a friend for a tour by chanting snow-white plum blossoms. The upper verse depicts a charming scene of plum blossoms in the snow in early spring. Sparse snowflakes drift into the garden. Although the buds of the high branches of plum trees in the garden are not blooming, bursts of flowers can be smelled in the distance. It paves the way for the following lines to persuade the owner of the garden, that is, the friend of the lyricist, to tour around the garden. The lower verse first persuades the friend by chanting plum blossoms, hoping that he would walk into the garden to enjoy the scenery. Plum blossoms can comfort people's emotions so that they can recover a bit to better health; "making the spring scenery into wine" and "chanting snow in verses" turn abstraction into concreteness, persuading the friend with the verse and wine, hoping that he can spend a day out, walk around in the garden, and appreciate the beauty of plum blossoms. At the same time, it implies that the lyricist would "make the spring scenery into wine" and "chant snow in verses", wishing his friend the same unbeaten character and healthy body as plum blossoms in the snow with wine and verses.

4. More about the work

Ci (lyric), a poetry genre and a music literature, began in the Southern Liang Dynasty, rose in the Tang Dynasty, and reached its heyday in the Song Dynasty,

when there were the most famous lyricists and abundant works. Song-Ci and Tang Poetry have always been called “double unique”, and they are both dazzling pearls in the history of Chinese literature. Song-Ci, with a fixed format, becomes epigraphs, which are rhythmic, pursue arts, and can be sung.

Jiang Kui was a litterateur and musician in the Southern Song Dynasty. He was lonely and poor as a teenager and never became an official all his life, but his talents in melody were versatile and proficient. Although living in poverty, he led a lofty life. It is precisely because of the loftiness that his lyrics also highlighted an elegant style. The majority of the chanting lyrics are about plum blossoms. It shows his unique feelings about the flowers, which are a personality comparison but also emotional support. The two words of purity and loftiness are the characteristics of his lyrics chanting plum blossoms and are also the supreme realm he pursued in his life.

Song of White Plum Blossoms is an epigraph name. Its tune was created by Fan Chengda, fixed as a double tone. It has 66 words, with seven lines and four Ze rhymes in the first section and six lines and three Ze rhymes in the latter section. The rhyme pattern is as follows (rhymes are in bond at the end of each line):

Ping Ping Ze Ze, Ze Ze Ping Ping Ze. Ping Ping Ze, Ze Ping Ping Ze. Ze Ze Ping Ze Ze, Ze Ze Ze Ping Ping, Ping Ze Ze, Ze Ping Ze Ze.

四、背景知识介绍

微课视频

(一) 作者生平成就及其咏梅词的清雅特点

姜夔 [kuí] (约 1154 年—约 1221 年)，字尧章，号白石道人，一说南宋饶州鄱阳（今江西波阳）人，另一说江西德兴人。南宋文学家、音乐家。他少年孤贫，屡试不第，终生未仕，一生转徙江湖，靠卖字和朋友接济为生。他多才多艺，精通音律，能自度曲，其词格律严密。其作品素以空灵含蓄著称，姜夔对诗词、散文、书法、音乐，无不精善，是继苏轼之后又一难得的艺术全才。有《白石道人诗集》《白石道人歌曲》《续书谱》《绛帖平》等书传世。

他为人清高，虽生活贫苦，却对于好友的赠物买官辞谢不受。正是由于这种清高的人格，他的词作也凸显出一种清雅的格调。尤其是他的咏物词，84 首词，

咏物词有 20 多首。咏吟的主要对象有荷花、柳树、梅花，其中咏吟梅花的词占了大部分，可见姜夔对于梅花有一种独特的感情，不仅是他人格的比附，更是他感情的寄托。清、雅二字是其咏梅词的特点，更是他一生所追求的无上境界。

1. 词作意境清雅。姜夔的咏梅词讲究情景交融、虚实相生，意境清雅，表现对象“物”与抒情主体“我”相生相融，“物我交融”，咏物与抒情并进，如《玉梅令·疏疏雪片》既咏白梅，又将对友人的关心关怀投射到“咏梅”中，达到咏物与抒情合一。其意境清雅还体现在是重“意”的传达、而非“物”的呈现，讲究意趣，具体有两点：一为虚处着笔，遗貌取神，如“高花未吐，暗香已远”，不拘泥于梅花的描摹，而是抓住暗香飘远这一意境。二为使事用典，用虚不用实，如“揉春为酒、剪雪作诗”，用事意而不用事实，以诗酒劝导友人出游，也以诗酒祝愿友人康健。

2. 词作情感清雅。姜夔的咏梅词可分为以梅自喻、以梅寄相思、以梅抒发友情，这三类情感无一不在词作中变现出独特的清雅。

一是以梅自喻个人性格际遇的清雅。白石一生未尝仕宦，性情孤高，襟怀冲淡；梅花历来为人赋予“清贞”“清高”等文化寓意，成为崇高人格的典型象征。姜夔因个人性格际遇与梅花气质相通，所以他偏爱用梅花来吐露心声，借梅花抒发个人清雅情怀。

二是以梅寄托清雅的相思之情。夏承焘先生考证，除了借梅花抒己怀以外，姜夔的梅花更多的时候寄托的是对恋人的相思之情。恋人在其飘零生涯中给了他无限宽慰，与恋人无缘再见，使得相思之情愈加浓烈。然而姜夔的相思之情并不如一般的相思之情那样缱绻缠绵，他的相思多为忧愁、清雅的，从他淡冷色调的用词可直接看出。

三是以梅抒己对友人清雅的珍重之情。姜夔早年游走于江淮一带，结识了萧德藻、范成大等志同道合之人，他自己也称“四海之内，知己者不为少矣”。但又由于他漂泊不定，与友人总是离多聚少，闲暇之时，追忆旧情，常由眼前之梅忆起共赏之梅，或以眼前梅景劝慰劝导友人。如《鹧鸪天》与友人在酒筵开始时，“呼煮酒，摘青梅”，一个“呼”字可以看出两人的亲密无间，继而想到友人的官事，勉励友人“今年官事莫徘徊”，不要放弃自己的抱负。如《玉梅令·疏疏雪片》中“花长好、愿公更健”的深切祝愿，朋友世俗之间的朴实之情虽未能免俗，但却正是人之常情，虽俗却雅。

3. 词作手法清雅。姜夔在写梅时善长推敲字句，虽是写梅，却又不是单单写梅，更多的是写人、抒情。《玉梅令·疏疏雪片》便是以咏梅抒发出与友人的真挚情感。其多选用暗冷色彩的词，如上阕中的“疏”“散”“锁”“旧”“背”“怨”“高”“暗”“远”等，使字里行间无不透露着一种萧瑟、清冷，同时也使词的格调显得疏离，给人清幽高雅之感。姜夔还讲究词作的艺术表现手法，既

能借咏梅抒己怀，又能意蕴丰富，惹人遐想，如《玉梅令·疏疏雪片》中“揉春为酒，剪雪作新诗”运用比拟手法，想象奇特，读起来情趣盎然。

▶ (二) 《玉梅令》沿革及其格律

词，一种诗歌体裁，一种音乐文学，始于南朝梁代，起于唐代，至宋为全盛时期，宋代填词名家最多，作品亦极丰富。历来“宋词”与“唐诗”并称“双绝”，同是中国文学史上璀璨夺目的明珠。宋词，有固定的格式，成为“词牌”，讲究韵律，追求意境，可以吟唱。词以宋称，在词史上，宋词占有无与伦比的巅峰地位。宋词的代表人物主要有豪放派代表词人苏轼、辛弃疾、陆游等，婉约派代表词人柳永、李清照、姜夔等。婉约词风长期支配词坛，以宛转柔美见长，结构缜密，格律谐婉，音律圆润，清新绮丽，具有一种柔婉之美。赏析宋词建议从婉约派着手，而品赏宋词婉约清雅之美可从南宋精通诗词音律的才子姜夔的《玉梅令》开始。

玉梅令，词牌名，曲调为范成大家所创，词为姜夔所填。玉梅指的是白梅花。令是唐宋杂曲的一种体制，它源自“酒令”，多以流行小曲充之。调名本意即以令曲的形式歌咏白梅花。定格为双调，六十六字，前段七句，四仄韵；后段六句，三仄韵，以姜夔词《玉梅令·疏疏雪片》为代表，格律对照如下（句末加粗为韵脚）：

平平仄仄，仄仄平平仄。平平仄、仄平平仄。仄仄平仄仄，仄仄仄平平，平仄仄，仄平平仄。

疏疏雪片，散入溪南苑。春寒锁、旧家亭馆。有玉梅几树，背立怨东风，花未吐，暗香已远。

平平仄仄，平平平仄。平平仄、仄平仄仄。仄平平平仄，仄仄仄平平，平平仄、仄平平仄。

公来领略，梅花能劝。花长好、愿公更健。便揉春为酒，翦雪作新诗，拼一日、绕花千转。

▶ (三) 内容概述

《玉梅令·疏疏雪片》是一首以咏白梅花劝导友人出游的宋词。作者自序说：此词写于客居朋友范成大家，当时“梅开雪落，竹院深静”，而范成大因病“畏寒不出”。上阕描绘了一幅迷人的早春梅雪图。疏疏落落的雪片飘入园林，园林中白梅树高处枝条的花蕾虽未开，但远处可以闻到阵阵花香。为下文劝园林的主人，即是词人的友人，出游做了铺垫。下阕直接先以梅花来劝导友人，希望他走入园林来领略风景，梅花能劝慰人的情绪，病就好转一些，使身体更加健康；接着，“揉春”“剪雪”化抽象为具象，以诗酒劝导友人，希望友人真能豁出一天，

出来绕花转转，领略梅花的美好，同时暗含了词人要“揉春为酒”“剪雪作诗”，用酒和诗祝愿朋友像凌雪的梅花一样永开不败，身体更健康的情感。

五、注释与讲解

► (一) 注释

疏疏：叠音词，写雪片稀疏飘落的景致，切合初春下小雪时的特点。

散入：飘入，生动地描述出疏疏落落的雪片飘入园林的场景。

锁：春天的寒意把门(人)锁住了，运用了比拟的手法，写出春寒的料峭，使“旧家亭馆”门窗紧闭的情景。

怨：责怪，埋怨之意，几棵白梅树高枝上的花蕾未开，但是暗暗的香气已飘远，不由得责怪东风；“怨”字凸显了词人咏梅词清冷的格调。

未吐：指花蕾未开。

劝：劝慰、劝解，运用了比拟的手法，指梅花能劝慰人的情绪。

揉春、翦雪：“揉春为酒”“剪雪作诗”，将春“揉”为醇酒，把雪“剪”入诗篇，化抽象为具象，早春梅雪亦能助兴诗意，以诗酒劝导友人出来转转，领略梅花的美好。

拼：豁出，希望友人能豁出一天，出来绕花转转。

► (二) 讲解

《玉梅令·疏疏雪片》在艺术表现上成功地运用了白描和比拟的手法，“赋、比、兴”手法运用巧妙，情景交融、虚实相生，给人以丰富的美感。《玉梅令·疏疏雪片》的清雅主要体现在景色清雅、意境清雅、情感清雅、格调清雅、艺术手法清雅。

1. 上阕七句，四仄韵，描绘了一幅引人向往的早春梅雪图：疏疏落落的雪片飘入园林，春天的料峭寒意使“旧家亭馆”门窗紧闭，园林中白梅树高处枝条的花蕾虽未开，但远处可以闻到阵阵花香，不由得责怪起东风。早春梅雪的美丽景色描写为下文劝园林的主人出游做了铺垫。诗词开头的景物描写在诗词中往往有统领全诗内容、渲染气氛、烘托情感、为下文做铺垫等作用。

2. 下阕六句，三仄韵，词人运用比拟的手法，先是以白梅花能劝慰人的情绪来劝导友人走入园林来领略风景，使身体更加健康；接着，以“揉春为酒”“剪雪作诗”化抽象为具象，指白梅花能助兴诗意，以诗酒劝导友人，希望友人来园中赏花消遣，同时暗含了词人要“揉春为酒”，用酒祝愿朋友像凌雪的梅花一样

永开不败，身体更健康的情感。

词作多处运用了比拟的手法将景色生动地描述出来，同时将人物内心的情感揭示出来，在情感特质上主要表现为朋友之间的坦率真诚，体现出健康明朗的风格。“花长好、愿公更健”的深切祝愿，虽是朋友世俗之间的朴实之情，置于早春梅雪之景中，却让人倍感清雅之调。

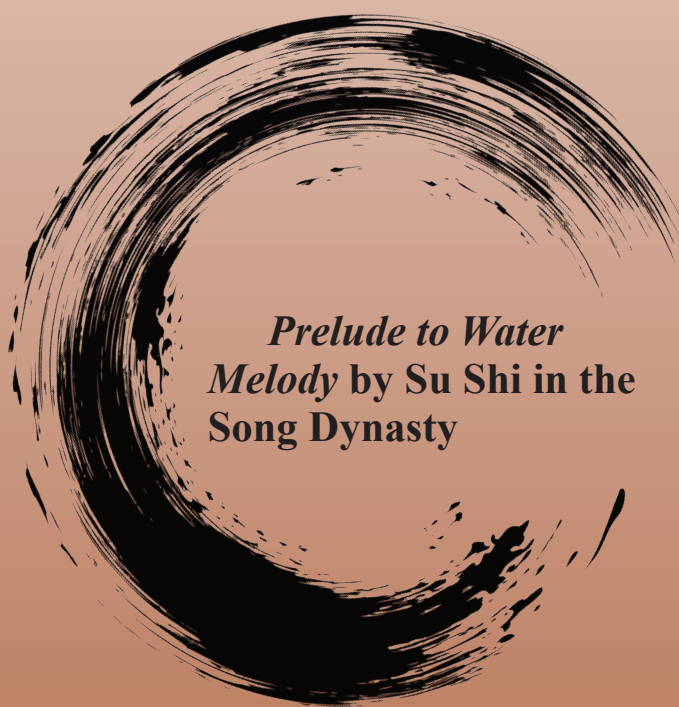

六、课后思考与展现

- 1.《玉梅令·疏疏雪片》被视为《玉梅令》词牌的经典代表词，除了格律美之外，还美在哪？（对诗词的理解）
2. 词的上阕运用了什么手法描写了怎样的自然景色？有什么作用？（对诗词的理解）
3. 把整首词改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首词准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首词准确展现出来。（演唱）
6. 讲述一个有关友情的民间传说或摘抄一首你喜欢的友情诗。（知识延伸）

《水調歌頭》
宋·蘇軾

Prelude to Water
Melody by Su Shi in the
Song Dynasty

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《水调歌头》抒写的情境，理解该词主题。
- 2 《水调歌头》有表现力的语言。
- 3 体会词中情景交融的手法及丰富的想象。
- 4 诗乐的音乐赏析。

1. Learn about the emotional situation expressed in *Prelude to Water Melody* to understand its theme.
2. The expressive language of *Prelude to Water Melody*.
3. Experience the technique of blending scenes and emotions and the rich imagination in the Ci (lyric).
4. Appreciation of poetic music.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 掌握词中的生字生词和苏轼的生平及其相关的文学知识。
- 2 体会词的大意，感受词中富于想象力的语言。
- 3 体味《水调歌头》有表现力的语言。
- 4 通过诵读来欣赏咏月诗词。

1. Master the new characters and words, Su Shi's life, and related literary knowledge.
2. Understand the general idea of the lyric and appreciate its imaginative language.
3. Appreciate the expressive language of *Prelude to Water Melody*.
4. Appreciate the lyric about the moon by reading it aloud.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。

2. 二读课文，有板有眼，读对节奏。体会声音形式的有板有眼，提醒注意朗读中的停顿与节奏。

3. 整体感知。再次朗诵本词：要求字正腔圆、有板有眼、抑扬顿挫、有情有味，要能读出矛盾的心理，积极的处世态度，旷达的胸怀和乐观的情致。

míng yuè jǐ shí yǒu bǎ jiǔ wèn qīng tiān bù zhī tiān shàng gōng què jīn
明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今
xī shì hé nián wǒ yù chéng fēng guī qù yòu kǒng qióng lóu yù yǔ gāo chù
夕是何年。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处
bú shèng hán qǐ wǔ nòng qīng yǐng hé sì zài rén jiān
不胜寒。起舞弄清影，何似在人间。
zhuǎn zhū gé dī qǐ hù zhào wú mián bù yīng yǒu hèn hé shì cháng xiàng
转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向
bié shí yuán rén yǒu bēi huān lí hé yuè yǒu yīn qíng yuán quē cǐ shì gǔ nán
别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难
quán dàn yuàn rén cháng jiǔ qiān lǐ gòng chán juān
全。但愿人长久，千里共婵娟。

明月/几时/有？把酒/问/青天。不知/天上/宫阙，今夕/是/何年。
我/欲/乘风/归去，又恐/琼楼/玉宇，高处/不胜/寒。起舞/弄/清影，
何似/在/人间。

转/朱阁，低/绮户，照/无眠。不应/有恨，何事/长向/别时圆。
人/有/悲欢离合，月/有/阴晴圆缺，此事/古难全。但愿/人/长久，
千里/共/婵娟。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色，注重情感与表达。

2. 谱例

水调歌头

乐曲演唱

苏轼 词
顾毓琇 订谱

4/4

明 月 几 时 有， 把 酒 问 青 天。 不

1=C

4/4 2̣ 1̣ 7 6 | 2̣ 1̣ 3̣ 2̣ | 4 6 1̣ 4 |

4

知 天 上 宫 阙， 今 夕 是 何 年。 我

5 4 4 4 | 6 7 6 5 | 2 4 - 5 |

7

欲 乘 风 归 去， 又 恐 琼 楼

6 6 7 6 | 6 - 4 7 | 6 2̣ 1̣ 7 |

10

玉 宇， 高 处 不 胜 寒。

2̣ - 1̣ 2̣ | 4 7 6 5 | 4 2̣ - 2̣ |

13

起 舞 弄 清 影， 何 似 在 人

4 7 6 - | 2̣ 1̣ 2̣ 6 | 5 4 - 4 |

16

间。 转 朱 阁， 低 绮 户，

5 4 - 4 | 2 5 1̣ 6 | 6 4 7 6 |

2 19

照 无 眠， 不 应 有 恨 何 事 长 向

1 2 5 4 | 4 4 7 1 | 2 3 2 1 |

22

别 时 圆。 人 有 悲 欢 离 合，

6 2 4 5 | 6 6 7 6 | 6 6 4 6 |

25

月 有 阴 晴 圆 缺， 此 事 古 难 全。 但 愿

1 2 4 2 | 2 1 2 4 | 6 5 7 2 | 2 - 4 7 |

29

人 长 久， 千 里 共 婵 娟。

6 - 2 1 | 2 6 5 4 | 4 - 5 4 | 4 - 4 0 ||

3. 乐曲赏析

《水调歌头》采用了二段体的曲式结构，其中作曲家在第一乐段与第二乐段使用了合尾的结构原则，以此对全曲的两段音乐曲调进行了统一。调式采用了F宫雅乐七声调式，其中多次出现的宫音4与清角7之间不协和的旋律音调进行，将苏轼所要在诗词中表达的抑郁惆怅之感抒发得淋漓尽致。曲终词人将离别的哀思及仕途坎坷的悲愤释然，心情亦是轻松放下，转而在中秋月圆之夜，将美好祝愿赠与天下人，也将对自己美好人生的向往抒发。速度的变化与4/4节拍的混合交替淋漓尽致地体现了原词作的丰富层次。

作品整体旋律起伏不大，上阙部分整体节奏较为舒缓。从词作内容来看，体现的情绪有孤独、忧愁、思念、神思等。都是相对平缓的情绪，演唱时要把握这个基本的情绪基调。演唱时应用感叹语气，中等音量，在四四拍节奏型下，以每分钟六十四拍的速度进行。需要注意的是，在延长音过程中，一定要保持母音口型，不能松动及弱化，否则发音的纯正及音色的统一皆不能保证。由于此作品全文押

韵在“an”“ian”“uan”，且押韵的字词皆为节奏重音、延长音，故需着重韵母“an”的发音练习，但因个人语言及歌唱训练程度的不同有所区别。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Prelude to Water Melody*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Prelude to Water Melody*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *Prelude to Water Melody*.

2. Apperception in English

Prelude to Water Melody

When did the bright moon first appear?
 Wine-cup in hand, I ask the blue sky.
 I do not know what time of year
 It would be tonight in the palace on high.
 Riding the wind, there I would fly,
 But I'm afraid the crystalline palace would be
 Too high and too cold for me.
 I rise and dance, with my shadow I play.
 On high as on earth, would it be as gay?
 The moon goes round the mansions red
 With gauze windows to shed
 Her light upon the sleepless bed.
 Against man she should not have any spite.
 Why then when people part is she oft full and bright?
 Men have sorrow and joy, they part and meet again;
 The moon may be bright or dim, she may wax or wane.
 There has been nothing perfect since olden days.
 So let us wish that man live as long as he can!
 Though miles apart, we'll share the beauty she displays.

3. Overview

This lyric is about missing someone when looking at the moon at the Mid-Autumn Festival, expressing the lyricist's infinite nostalgia for his brother. With figurative depiction, the lyricist drew out a realm of lonely and remote atmosphere with the bright moon in the sky and the loved family far away. He integrated his aloofness and a legend of the past, reflecting strong philosophical implications in the wax and wane of the moon.

From the aspect of expression, the first half is about the scene above and the second half transits to the surroundings. The former part is a new interpretation of the past generation myths and the progressive development of the poetry of the immortals of the Six Han-ruled Dynasties. The latter part is a plain description of both man and the moon. The portrayal of the nature reflects the ways of people. From the aspect of layout, the former part starts with the sky and ends with the dreamland; and the latter with twists and turns and transition to the reality. The lyric integrates the real and the imaginary with a beautiful and majestic setting. It expresses the dilemma and confusion between "returning to the heaven palace" and "dancing on the earth", between the desire to leave and the need to stay. It also reflects the lyricist's optimism and wishes for a long life and is rich in philosophy and human feelings. The poem concludes with the optimistic sentiment, which is a natural expression of the lyricist's feeling.

4. More about the work

Su Shi (1037—1101) is a famous writer, calligrapher, painter, and historical celebrity of water control in the Northern Song Dynasty. He and his father Su Xun and his brother Su Zhe are called "Three Su".

This lyric was created at the Mid-Autumn Festival. At that time, Su Shi, because of his different political views from Wang Anshi, a reformer in power, asked for his own release and became an official in different places. The lyricist had not seen his brother Su Zhe for seven years after their separation. He couldn't help thinking of his family facing the moon and created the work, which expresses his nostalgia for his younger brother.

The lyric is one of Su Shi's masterpieces. From the perspective of artistic achievements, it is conceived uniquely and full of romanticism, making it recognized as a classic among lyrics about Mid-Autumn Festival. With its lines beautiful and

majestic, the lyric integrates emotions and charm and is of high aesthetic value.

Mid-Autumn Festival originated in ancient times and is one of the four traditional festivals in China. Since ancient times, the festival has been celebrated with moon rituals, moon-viewing, eating moon cakes, viewing candlelit lanterns, enjoying osmanthus flowers, drinking osmanthus-flavored wine, and other folk customs. Mid-Autumn Festival, with the full moon as a sign of reunion, hopes for a bumper harvest and happiness and becomes a glorious and precious cultural heritage.

四、背景知识介绍

微课视频

▶ (一) 作者生平及其成就

苏轼（1037年—1101年）字子瞻、和仲，号铁冠道人、东坡居士，世称苏东坡、苏仙，汉族，眉州眉山（四川省眉山市）人，祖籍河北栾城，北宋著名文学家、书法家、画家，历史治水名人。与其父苏洵、其弟苏辙并称为“三苏”。

苏轼是北宋中期文坛领袖，在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。其词是豪放派的代表，如《浪淘沙·赤壁怀古》《浣溪沙》。其文纵横恣肆；诗题材广阔，清新豪健，善用夸张比喻，独具风格，与黄庭坚并称“苏黄”；词开豪放一派，与辛弃疾同是豪放派代表，并称“苏辛”；散文著述宏富，豪放自如，与欧阳修并称“欧苏”，为“唐宋八大家”之一。苏轼善书，“宋四家”之一；擅长文人画，尤擅墨竹、怪石、枯木等。与韩愈、柳宗元和欧阳修合称“千古文章四大家”。作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《古木怪石图卷》等。

▶ (二) 创作背景

这首词是公元1076年（宋神宗熙宁九年）中秋作者在密州时所作。苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同，自求外放，辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官，以求兄弟多多聚会。公元1074年（熙宁七年）苏轼差知密州。到密州后，这一愿望仍无法实现。公元1076年的中秋，皓月当空，银辉遍地，词人与胞弟苏辙分别之后，已七年未得团聚。此刻，词人面对一轮明月，思念亲人，心潮起伏，于是挥笔写下了这首名篇，同时抒发了对弟弟子由的怀念之情。

▶ (三) 知识延伸

1. 中国四大传统节日之一——中秋节

(1) 起源

中秋节起源于上古时代，普及于汉代，定型于唐朝初年，盛行于宋朝以后。中秋节是秋季时令习俗的综合，其所包含的节俗因素，大都有古老的渊源。中秋节以月之圆兆人之团圆，为寄托思念故乡，思念亲人之情，祈盼丰收、幸福，成为丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。

中秋节的起源和月亮密不可分，中秋节是上古天象崇拜——敬月习俗的遗痕。在传统文化中，月亮和太阳一样，这两个交替出现的天体成了先民崇拜的对象。在二十四节气“秋分”时节，是古老的“祭月节”，中秋节则是由传统的“秋分祭月”而来。据考证，最初“祭月节”是定在干支历二十四节气“秋分”这天，不过由于在历史发展中历法融合，使用阴历（夏历），后来将“祭月节”由二十四节气“秋分”调至夏历八月十五日。中秋节是秋季时令习俗的综合，其所包含的节俗因素，大都有古老的渊源。

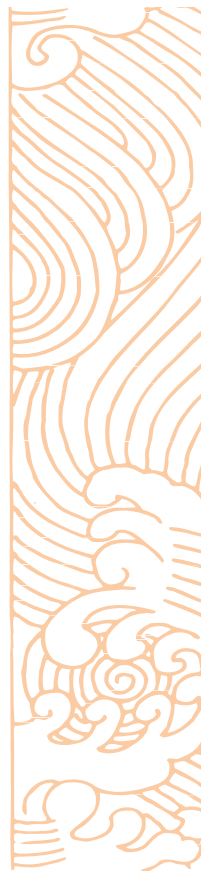
中秋节，又称祭月节、月光诞、月夕、秋节、仲秋节、拜月节、月娘节、月亮节、团圆节等，是中国民间的传统节日。中秋节源自天象崇拜，由上古时代秋夕祭月演变而来。中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、看花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗，流传至今，经久不息。

(2) 中秋节的主要习俗

赏月 赏月的风俗来源于祭月，严肃的祭祀变成了轻松的欢娱。据说此夜月球距地球最近，月亮最大最圆最亮，所以从古至今都有饮宴赏月的习俗；回娘家的媳妇勿必返夫家，以寓圆满、吉庆之意。赏月历史悠久，有历史乏记载，赏月风俗的文字记载约始魏晋时期。到了唐代，中秋赏月、玩月颇为盛行，许多诗人的名篇中都有咏月的诗句。

吃月饼 月饼，又叫月团、丰收饼、团圆饼等，是古代中秋祭拜月神的供品。月饼最初是用来祭奉月神的供品，后来人们逐渐把中秋赏月与品尝月饼，作为家人团圆的一大象征。月饼象征着大团圆，人们把它当作节日食品，用它祭月、赠送亲友。吃月饼已经是中国南北各地过中秋节的必备习俗，中秋节这天人们都要吃月饼以示“团圆”。

玩花灯 中秋是我国三大灯节之一。中秋没有像元宵节那样的大型灯会，玩灯主要只是在家庭、儿童之间进行的。早在北宋《武林旧事》中，记载中秋夜节俗，就有“将‘一点红’灯放入江中漂流玩耍的活动。中秋玩花灯，多集中在南方。如广东佛山，就有各种各式的彩灯：芝麻灯、蛋壳灯、刨花灯、稻草灯、鱼鳞灯、谷壳灯、瓜籽灯及鸟兽花树灯等。在广西南宁一带，除了以纸竹扎各式花灯让儿

童玩耍外，还有朴素的柚子灯、南瓜灯、桔子灯。如今广西广东的不少地区，在中秋夜布置灯会，扎制用电灯照亮的大型现代灯彩，还有用塑料制成的各式新型花灯供儿童玩，但却少了一份旧时灯彩的纯朴之美。

猜灯谜 中秋月圆夜在公共场所挂着许多灯笼，人们都聚集在一起，猜灯笼身上写的谜语，因为是大多数年轻男女喜爱的活动，同时在这些活动上也传出爱情佳话，因此中秋猜灯谜也被衍生了一种男女相恋的形式。

2. 宋词中的豪放派和婉约派

豪放派和婉约派是宋词的两大流派，在特点上也是风格迥异，有着大的不同，两个派别的代表人物分别有李清照和苏轼等。豪放派作品气势恢宏豪放，意境雄浑，充满豪情壮志，多给人一种积极向上的力量，展现自己的豪迈的情怀。婉约派作品语言清丽、含蓄，表达的感情婉转缠绵，情调或轻松活泼，或离愁别绪，或深沉幽怨，刻工精细，题材较狭窄，往往多是写个人遭遇，男女恋情，也间有写山水，融情于景的。

两者具体体现在四个方面：

（1）内容涵盖方面

豪放派侧重军旅、战乱、政治等家国情怀，内容涵盖度比婉约派更为广泛。比如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》、岳飞《满江红》等等。婉约派重在抒发男女之间的情爱、朋友恋人间的离情别绪、对景物的感怀及留恋。比如秦观的《鹊桥仙》、李煜的《蝶恋花》等等。

（2）写作形式方面

豪放派表现在不被音律所桎梏，追求内在思想和音律的统一，甚至可以打破原有规矩套路，吸收前人精华，另出风格，典型的代表人物就是苏轼。婉约派重视音律，恪守规矩，本来内容范围就比较狭窄，往往刻意去使用一些华丽的辞藻来掩盖其内容的单调，不去发掘内在，一味地去雕琢其外表。

（3）艺术表现方面

豪放派用词风格多变，时而婉约含蓄，时而豪气干云，不但融情于景，更有夹叙夹议，以一种脱豪迈的艺术境界展现在读者面前。如岳飞《满江红》“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。”婉约派则通过细腻婉约的描写，百转千回，用华丽的语言，读起来感觉优美，有缠绵悱恻之感，重在借景抒情，情景交融。比如李清照《声声慢》中的“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。”

（4）思想境界方面

婉约派偏重个人情感的抒发，思想境界往往停留在“小我”的阶段。豪放派则是从“小我”的境界上升到“大我”的境界，把家国情怀寓于其中，思想境界比婉约派高了一个段位。

3. 咏月的诗词名句

床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。——李白《静夜思》

春江潮水连海平，海上明月共潮生。——张若虚《春江花月夜》

月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。——张继《枫桥夜泊》

春风又绿江南岸，明月何时照我还。——王安石《泊船瓜洲》

春花秋月何时了，往事知多少。——李煜《虞美人》

小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。——李煜《虞美人》

海上生明月，天涯共此时。——张九龄《望月怀远》

唯应待明月，千里与君同。——杜牧的《秋霁寄远》

▶ (四) 内容概述

怎么才能知道月亮圆缺的规律呢？我举杯遥问苍穹。不知道天宫里，现在是何年月？我本可以和着这清风扶摇而上去问问故人，只怕高楼红墙、层楼叠榭，我经不住那高处的寒意。而那九天之上的风光又哪里比得上此刻银光乍泄下，犹如嫦娥起舞的影和这水波微荡的风呢？

流光瞬息，月儿从高楼檐角，又跳入满是雕花团簇的窗棂，盯着我这样辗转反侧的外乡之人看啊看。月儿呀月儿我可有哪里惹恼了你吗，不然为什么要在我与亲朋分别的时候格外的圆呢？哎！其实我也知道自古以来这人世间的悲欢离合就与月亮的阴晴圆缺一样，难以求全。只望远方的亲朋都平安喜乐，哪怕现在隔着万水千山，沐浴在这同一月色下，就和我们相聚时是一样的。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

几时：什么时候。

把酒：端起酒杯。把，执、持。

天上宫阙：指月中宫殿。阙，古代城墙后的石台。

归去：回去，这里指回到月宫里去。

琼楼玉宇：美玉砌成的楼宇，指想象中的仙宫。

不胜（shèng，旧时读 shēng）：经受不住。

胜：承担、承受。

弄清影：意思是月光下的身影也跟着做出各种舞姿。

弄：赏玩。

何似：何如，哪里比得上。

转朱阁，低绮户，照无眠：月儿移动，转过了朱红色的楼阁，低低地挂在雕花的窗户上，照着没有睡意的人（指诗人自己）。

朱阁：朱红的华丽楼阁。绮户：雕饰华丽的门窗。

不应：不应该。

恨：怨恨。

何事：为什么。

别时圆：在人们分别时圆。

不应有恨，何事长向别时圆：（月儿）不该（对人们）有什么怨恨吧，为什么偏在人们分离时圆呢？

此事：指人的“欢”“合”和月的“晴”“圆”。

全：圆全，圆满。

但：只。

千里：相隔千里的人。

共：一起欣赏。

婵娟：指月亮。

千里共婵娟：只希望两人年年平安，虽然相隔千里，也能一起欣赏这美好的月光。

（二）讲解

1. 上阙

皎洁的明月何时出现？我端起酒杯询问青天。不知道月中宫殿，今晚该是哪一年。我想驾着长风回到天上，又恐怕经不起那月中宫殿的高寒。月下起舞，清影随人，清冷的月宫怎比得上人间。

2. 下阙

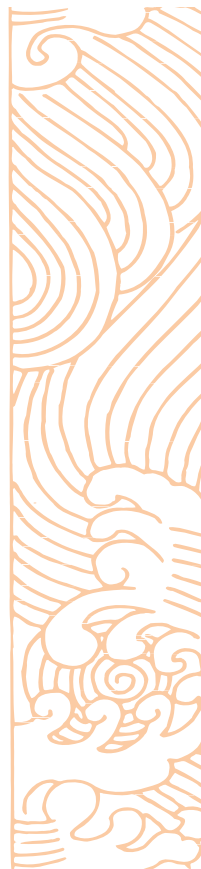
月儿移动，转过朱红色的楼阁，低低地挂在雕花的窗户上，照着没有睡意的人。它跟人不应该有什么怨恨，为什么总是在人们离别时圆呢？人间有离别的痛苦、团聚的欢欣，月亮也会有阴藏晴出、团圆残缺。这些事自古以来难得圆满。只希望人人岁岁平安，远隔千里，也能共享这美好的月光。

六、课后思考与展现

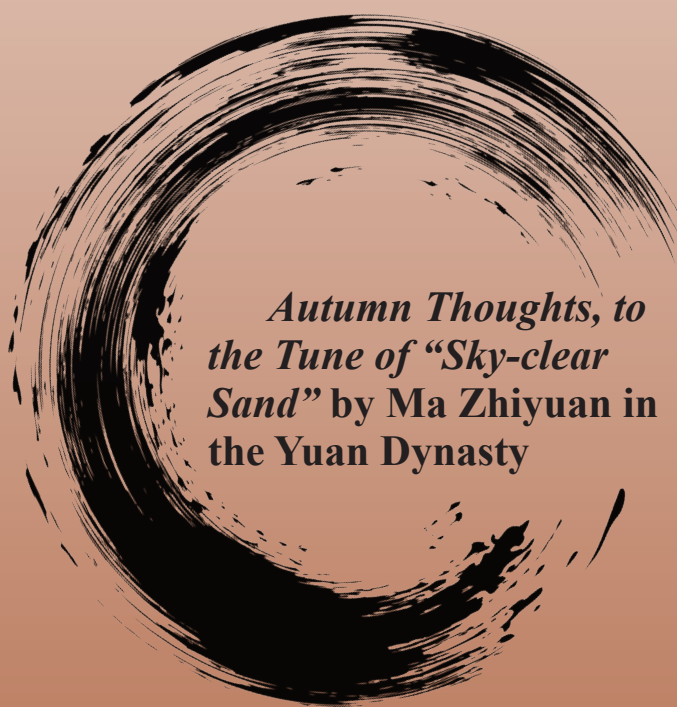
1. 词的上、下两阙主要写的是什么？（对诗词的理解）
2. 上阙开头四句写月宫境界，反映了词人对天上宫阙的向往的心理状态，他为什么会有这样的心态呢？（联系写作背景）
3. “我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒”反映了作者矛盾的心理，为什么？（对诗词的理解）
4. 把整首词改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
5. 用诵读的艺术形式把这首词准确展现出来。（朗诵）
6. 用吟唱的艺术形式把这首词准确展现出来。（演唱）

品
赏
十
一
：
宋
·
苏
轼
《
水
调
歌
头
》

品赏十二

元·马致远
《天净沙·秋思》

*Autumn Thoughts, to
the Tune of "Sky-clear
Sand" by Ma Zhiyuan in
the Yuan Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 小令的基本常识。
- 2 《秋思》何以被称之为“秋思之祖”。。
- 3 由名词性词组构成的独特句法。
- 4 作品所描绘的天涯游子深秋漂泊的凄清与悲痛。
- 5 诗乐的音乐赏析。

1. The basic knowledge of *xiaoling*.
2. The reason why *Autumn Thoughts* by Ma Zhiyuan is known as “the ancestor of *Autumn Thoughts* poems”.
3. The unique syntax of juxtaposition of noun phrases.
4. The bleakness and sorrow of the wanderer in late autumn as depicted in the work.
5. Appreciation of the poetic song.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 深刻体会并列式意象组合所产生的艺术效果。
 - 2 学会欣赏诗歌的意境美、情感美、形象美、语言美、艺术表现美。
 - 3 学会欣赏诗乐的音乐美。
 - 4 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。
1. Feel the artistic effect produced by the juxtaposition of images.
 2. Learn to appreciate the beauty of the artistic conception, emotion, image, language, and expression of the poem.
 3. Learn to appreciate the musical beauty of the poetic song.
 4. Learn to accurately display the work in artistic forms such as reading and singing.

品
赏
十
二
：
元
·
马
致
远
《
天
净
沙
·
秋
思
》

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“枯藤”“老树”“昏鸦”等双声叠韵词对整首诗音乐感的作用。
3. 读出节奏，注意把握小令的特点，采取两字一顿的读法。
4. 读出韵味，注意抓住诗眼“秋”与“思”的特点，读出蕴含在作品中“悲秋”韵味。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

kū	téng	lǎo	shù	hūn	yā
枯	藤	老	树	昏	鸦，
xiǎo	qiáo	liú	shuǐ	rén	jiā
小	桥	流	水	人	家，
gǔ	dào	xī	fēng	shòu	mǎ
古	道	西	风	瘦	马。
	xī	yáng	xī	xià	
	夕	阳	西	下，	
duàn	cháng	rén	zài	tiān	yá
断	肠	人	在	天	涯。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 注意咬字、吐字与归韵。
 - (3) 讲究气息与音色。

2. 谱例

天净沙·秋思

乐曲演唱

词：马致远
曲：尹攀

抒情地 凄凉地

1=D $\frac{4}{4}$

啊 啊 啊

6 啊 啊 枯 藤

10 老 树 昏 鸦 小 桥 流 水

15 人 家 古 道 西 风 瘦

20 马 夕 阳 西 下 断 肠 人 在 天

25 涯 啊 啊

1.

品
赏
十
二
：
元
·
马
致
远
《
天
净
沙
·
秋
思
》

2

31

啊 啊 断 肠 人 在

0 1 2 5 | 3 - - - | 0 5 2 2 | 1 - - - :|| 6 5 3 2 |

36

天 涯

2 - - - 3 | 1 - - - | 1 - - - ||

3. 乐曲赏析

本曲由广州铁路职业技术学院教师尹攀创作。

全曲为 8+8+4+6 四个乐句，两段。第一乐句为 1-8 小节，第二乐句为 9-16 小节，第三乐句 17-20 小节，第四乐句 21-26 小节。第一乐句整句以“啊”字演唱，渲染凄凉悲苦之情。第二乐句包括了“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家”，这句的 1-2 小节旋律线进行形态呈水平式，5-6 小节用了 1-2 小节的重复变化，重复音进行，再下降下式。第三乐句，“古道西风瘦马”突出音乐形象，“西风”是全曲的最高音之一，暗示流浪者在外的艰难。夕阳西下，这句将低落的情绪完整的表达了出来。第三乐句中，这部分的旋律线波浪状幅度体现出来了，也正是全曲的高潮部分。这一部分在情感的表达上更加强烈，与第一乐句和第二乐句形成了对比。那演唱者情绪的表达和肢体的表现在此部分也呈现出来。第四乐句为结束句，“断肠人在天涯”突出了漂泊之人悲痛之情和对美好生活的渴望。

第二段第一乐句 1-8 小节，弱起进入，整句再次以“啊”字演唱，进一步表达出作者煎熬的心境，第二乐句至第三乐句为第一段反复。最后结束句第四乐句“断肠人在天涯”重复演唱了两遍，意在强调作者凄凉的心境。

本曲中“昏鸦”“人家”“瘦马”这三组词分别占用了两小节的时值，突出这三组词的重要性，因时值过长，演唱者在演唱时对节奏要进行准确的分析，找对气口和重音，在咬字归韵上也要注意。最后结束句演唱者可以给予作品灵活性和创造性的演唱，引起每一位漂泊的人的共鸣。

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

(1) Read aloud and appreciate the English version of *Autumn Thoughts, to the Tune of "Sky-clear Sand"*.

(2) Be able to correctly understand the theme of *Autumn Thoughts, to the Tune of "Sky-clear Sand"*.

(3) Achieve certain understanding about the background of *Autumn Thoughts, to the Tune of "Sky-clear Sand"*.

2. Apperception in English

Autumn Thoughts, to the Tune of "Sky-clear Sand"

Ma Zhiyuan

Withered vines hanging on old branches,

Returning crows croaking at dusk.

A few houses hidden past a narrow bridge,

And below the bridge a quiet creek running.

Down a worn path, in the west wind,

A lean horse comes plodding.

The sun dips down in the west,

And the lovesick traveler is still at the end of the world.

3. Overview

The juxtaposition of images in *Autumn Thoughts, to the Tune of "Sky-clear Sand"* creates a picture of autumn suburbs at sunset. Against the bleak background is a sorrowful scene of a wanderer slowly riding a bony steed, conveying the deep sadness and pain of a homesick wanderer in autumn.

The poem, with a total of five lines and 28 characters, has 10 images in it, the first nine of which are naturally divided into three groups by the arrangement of lines. The first three images — vines, trees, and ravens — are from bottom to top, showing a scene of ravens perching on old trees wreathed with withered vines; the second three images — bridge, stream, and cottage — are from near to far, showing a scene of a stream flowing under a small bridge near a cottage; and the third three images — road, wind, and steed — are broadly from far to near, showing a scene of

a bony steed going on an ancient road in the bleak wind. The description of touch, “bleak wind”, in the middle of the third line peeks out from the visual images and enriches the autumn scene depicted in these lines. The last image “setting sun in the west” describes the background, which unifies the other nine images and creates a picture with depth. These images are not only components of the living environment of the “heart-broken wanderer”, but also vehicles for expressing his deep sorrow and sadness.

4. More about the work

Yuan *qu*, or Yuan opera, is a literary form that flourished in the Yuan Dynasty, and represents the distilled wisdom of the Yuan literati. It has two main types: *zaju* opera and *sanqu* (lyric songs). *Sanqu* can take the form of short songs — *xiaoling*, and longer ones — *santao*. *Xiaoling* often contains one single song, but a few may be suites of two or three songs. *Autumn Thoughts, to the Tune of “Sky-clear Sand”* is one of the most famous works of the *xiaoling* genre.

Ma Zhiyuan (ca. 1250–between 1321 and 1324) was a playwright, *sanqu* writer and essayist during the Yuan Dynasty, and was recognized as one of the four leading Yuan opera writers, along with Guan Hanqing, Zheng Guangzu, and Bai Pu. Ma experienced a transition from Confucianism to Daoism in his musical ideas. His *sanqu* is characterized by rich content, profound thinking, and sophisticated artistic skills, and his *zaju*, touched with the lyric song style of *sanqu*, is valued for its beauty in the combination of fantasy and reality.

Ma Zhiyuan was born into a wealthy and cultured family. He was eager to achieve fame and fortune when he was young, but never able to do so because of the repressive ethnic policies of the Yuan rulers. He spent almost his entire life wandering, which led to his frustration and hardship. During his lonely wanderings, he wrote the poem *Autumn Thoughts, to the Tune of “Sky-clear Sand”*. The poem is uniquely structured, with the first three lines composed of merely noun phrases that describe nine images. The words, though concise, unfold a vivid picture and express complicated emotions.

四、背景知识介绍

微课视频

▶ (一) 作者生平及其成就

马致远(约1250年—1321年至1324年秋季间),号东篱,大都(今北京,有异议)人,元代戏曲作家、散曲家、散文家。与关汉卿、郑光祖、白朴并称“元曲四大家”。

马致远出生在一个富有且有文化素养的家庭,年轻时热衷于求取功名,似曾向太子孛儿只斤·真金献诗并因此而曾为官,之后大概由于孛儿只斤·真金去世而离京任江浙行省务官,后在元贞年间(1295年初—1297年初)参加了“元贞书会”,晚年似隐居于杭州,最终病逝于至治元年(1321年)至泰定元年(1324年)秋季间。

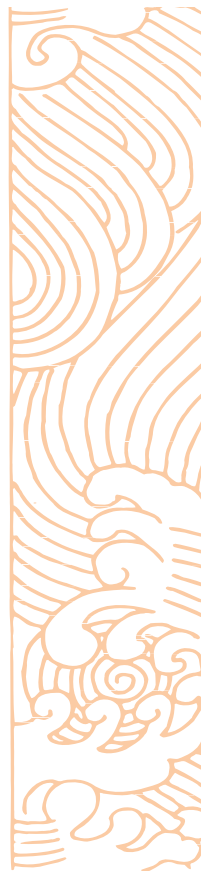
戏曲创作方面,马致远在音乐思想上经历了由儒入道的转变,在散曲创作上具有思想内容丰富深邃而艺术技巧高超圆熟的特点,在杂剧创作上具有散曲化的倾向和虚实相生之美。马致远从事杂剧创作的时间很长,有“曲状元”之誉。他的作品今存《汉宫秋》《荐福碑》《岳阳楼》《青衫泪》《陈抟高卧》《任风子》6种,以《汉宫秋》最著名。散曲有《东篱乐府》。小令《天净沙·秋思》脍炙人口,匠心独运,自然天成,丝毫不见雕琢痕迹。

▶ (二) 《天净沙·秋思》何以位列“秋思之首”

1. 元曲的基本知识

元曲是盛行于元代的一种文艺形式,为元代文人墨客智慧精髓,元曲的组成,包括两类文体(散曲和元杂剧):一是包括小令、带过曲和套数的散曲;二是由套数组成的曲文,间杂以宾白和科范,专为舞台上演出的杂剧。“散曲”是和“剧曲”相对存在的。剧曲是用于表演的剧本,写各种角色的唱词、道白、动作等;散曲则只是用作清唱的歌词。从形式上看,散曲和词很相近,不过在语言上,词要典雅含蓄,而散曲要通俗活泼;在格律上,词要求得严格,而散曲就更自由些。散曲从体式分两类:“小令”和“散套”。小令又叫叶儿,体制短小,通常只是一支独立的曲子(少数包含二三支曲子)。散套则由多支曲子组成,而且要求始终用一个韵。散曲的曲牌也有各式各样的名称,如《山坡羊》《红绣鞋》之类,这些名称多俚俗,这也说明散曲比词更接近民歌。元曲以其作品揭露现实的深刻以及题材的广泛、语言的通俗、形式的活泼、风格的清新、描绘的生动、手法的多变,在中国古代文学艺苑中放射着璀璨夺目的异彩。

品赏十二：元·马致远《天净沙·秋思》

2. 这首被赞为秋思之祖的成功曲作，从多方面体现了中国古典诗歌的艺术特征。

(1) 以景托情，寓情于景，在景情的交融中构成一种凄凉悲苦的意境。这支小令前四句皆写景色，这些景语都是情语，“枯”“老”“昏”“瘦”等字眼使浓郁的秋色之中蕴含着无限凄凉悲苦的情调。而最后一句“断肠人在天涯”作为曲眼更具有画龙点睛之妙，使前四句所描之景成为人活动的环境，作为天涯断肠人内心悲凉情感的触发物。曲上的景物既是马致远旅途中之所见，乃眼中物。但同时又是其情感载体，乃心中物。全曲景中有情，情中有景，情景妙合，构成了一种动人的艺术境界。

(2) 使用众多密集的意象来表达作者的羁旅之苦和悲秋之恨，使作品充满浓郁的诗情。此曲体现了中国古典诗歌意象繁复密集的特色。短短的二十八字中排列着十种意象，这些意象既是断肠人生活的真实环境，又是他内心沉重的忧伤悲凉的载体。与意象的繁复性并存的是意象表意的单一性。作者为了表达自己惆怅感伤的情怀，选用众多的物象入诗。而这些物象能够传达作者的内心情感，情与景的结合，便使作品中意象的情感指向呈现一致性。众多的意象被作者的同一情感的线索串联起来，构成一幅完整的图画。有人称此曲为“并列式意象组合”，其实并列之中依然体现出一定的顺序来。全曲十个意象，前九个自然地分为三组。藤缠树，树上落鸦，第一组是由下及上的排列；桥、桥下水、水边住家，第二组是由近及远的排列；古驿道、道上西风瘦马，第三组是从远方而到目前的排列，中间略有变化。由于中间插入“西风”写触感，变换了描写角度，因而增加了意象的跳跃感，但这种跳跃仍是局部的，不超出秋景的范围。最后一个意象“夕阳西下”，是全曲的大背景，它将前九个意象全部统摄起来，造成一时多空的场面。由于它本身也是放远目光的产物，因此作品在整体上也表现出由近及远的空间排列顺序。从老树到流水，到古道，再到夕阳，作者的视野层层扩大，步步拓开。这也是意象有序性的表现之一。

(3) 善于加工提炼，用极其简练的白描手法，勾勒出一幅游子深秋远行图。这支小令中出现的意象并不新颖。董解元《西厢记》中有一曲《赏花时》：“落日平林噪晚鸦，风袖翩翩吹瘦马，一经入天涯，荒凉古岸，衰草带霜滑。瞥见个孤林端入画，蓼落萧疏带浅沙。一个老大伯捕鱼虾，横桥流水。茅舍映荻花。”其中有六个意象出现在文中。又有元代无名氏小令《醉中天》（见《乐府新声》）：“老树悬藤挂，落日映残霞。隐隐平林噪晓鸦。一带山如画，懒设设鞭催瘦马。夕阳西下，竹篱茅舍人家。”也有六个意象与马曲相同。《醉中天》《赏花时》二曲中出现的意象虽与马曲多有相同之处，但相比之下，皆不如《天净沙·秋思》纯朴、自然、精练。《天净沙·秋思》无疑受到前二曲的影响和启发，但作者不是一味模仿，而是根据自己的生活体验与审美目光进行了重新创作。在景物的选

择上，他为了突出与强化凄惨凉悲苦的情感，选取了最能体现秋季凄凉萧条景色，最能表现羁旅行人孤苦惆怅情怀的十个意象入曲，将自己的情感浓缩于这十个意象之中，最后才以点睛之笔揭示主题。他删了一些虽然很美但与表达的情感不合的景物，使全曲的意象在表达情感上具有统一性。在词句的锤炼上，此曲用字之简练已达到不能再减的程度。用最少的文字来表达丰富的情感，正是这支小令艺术上取得成功的原因之一。

(4) 采用悲秋这一审美情感体验方式，来抒发羁旅游子的悲苦情怀，使个人的情感获得普遍的社会意义。宋玉首开中国以悲秋为主要审美体验形式的感伤主义文学先河。此后，悲秋逐渐成为中国人最为普遍的审美体验形式之一，而且将悲秋与身世之叹紧密地联系在一起。马致远这首小令便是如此。虽然曲中的意象不算新颖，所表达的情感也不算新鲜，但是由于它使用精练的艺术表达方式，表达出中国文人一种传统的情感体验，因此它获得了不朽的生命力，引起了后世文人的共鸣。

3. 《天净沙·秋思》属于中国古典诗歌之中最为成熟的作品之一。尽管它是元曲（曲体），但实际上，在诸多方面体现着中国古典诗歌的艺术特征。

▶ (三) 内容概述

《天净沙·秋思》是元曲作家马致远创作的散曲小令。马致远年轻时热衷功名，但由于元统治者实行民族高压政策，因而一直未能得志。他几乎一生都过着漂泊无定的生活，也因之而郁郁不得志，困窘潦倒。于是在独自漂泊的羁旅途中，他写下了这首《天净沙·秋思》。此曲以多种景物并置，组合成一幅秋郊夕照图，让天涯游子骑一匹瘦马出现在一派凄凉的背景上，从中透出令人哀愁的情调，抒发了一个飘零天涯的游子在秋天思念故乡、倦于漂泊的凄苦愁楚之情。这支小令句法别致，前三句全由名词性词组构成，一共列出九种景物，言简而意丰。全曲仅五句二十八字，语言极为凝练却容量巨大，意蕴深远，结构精巧，顿挫有致，被后人誉为“秋思之祖”。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

天净沙：曲牌名，属越调。又名“塞上秋”。

枯藤：枯萎的枝蔓。

昏鸦：黄昏时归巢的乌鸦。昏：傍晚。

人家：农家。此句写出了诗人对温馨的家庭的渴望。

古道：已经废弃不堪再用的古老驿道（路）或年代久远的驿道。西风：寒冷、萧瑟的秋风。

瘦马：瘦骨如柴的马。

断肠人：形容伤心悲痛到极点的人，此指漂泊天涯、极度忧伤的旅人。

天涯：远离家乡的地方

▶ (二) 讲解

该文是一篇悲秋的作品。秋士易感，是中国文坛古老的传统。自屈原的《离骚》起一直延续到现在。《乐记》中说：“人心之动，物使之然也。”意思是外物使人内心的情意活动起来。那又是什么东西能让外物动起来呢？《诗品》云：“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏。”他认为，这种能让物动，从而引起你内心感动的是‘气’。那气又是什么呢？古人认为，宇宙间有阴阳二气，是它们的运行才产生了天地万物和四时晨昏。譬如：夏天阳气最盛，所以草木茂盛。但盛到极点就开始衰落，阴气渐生，慢慢到了秋天和冬天。秋冬之际阴气最重，因而草木衰败。阴到极点又转为阳，阳生而万物长，所以春天就会百花齐放。由于四季的冷暖不同，自然景色也不同，人的内心也就随着这些变化而感动。春天草木的萌发让人联想到美好，所以引起喜欢的心理。秋天草木的凋零让人联想到生命的衰老与终结。因此会让人感到忧愁和悲伤。《离骚》中屈原叹道：“日月忽其不淹兮，春与秋其代序。惟草木之零落兮，恐美人之迟暮。”宋玉在《九辩》里说：“悲哉，秋之为气也！萧瑟兮，草木摇落而变衰……。”陆机《文赋》云：“悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春。”虽然他们所处的时代不同，但他们的思想感情是相同的。

作品运用比兴手法营造出浓浓的秋意：“又是黄昏，一天快要结束。夕阳斜挂在山头欲落还留的样子，依依不舍得完成了一天的使命。眼前的景色真是满目凄凉，藤是枯萎的藤，已经没有了生命。树是千年老树，飒飒的西风在吹着它走向风烛残年。道是荒凉的古道，马是体弱无力的瘦马。飘零在天涯海角的人，面对如此萧瑟的景色怎么能不断肠呢。你看这小桥、流水、人家都是那么安详，那么静谧。又是那么温馨。而我的家乡、亲人却又离我那么远。哦，他们还好吗？天气渐渐变冷，他们加了衣服吗？买了被子吗？这一切的一切是都么让人牵挂。既然那么让人牵肠挂肚，我为什么不早点回去呢？为了所谓的前程吗？为了那所谓的功名吗？那功名离我近吗？远吗？京城的路还有多长呢？我又是那么的迷茫。在这样的黄昏中，在这样的古道上。又是这样萧瑟的季节。我是继续去追求

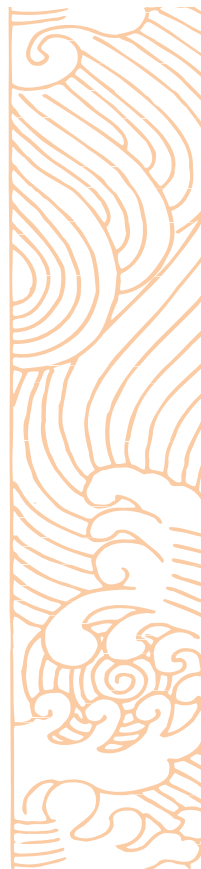
功名呢？还是会去服侍那年老的双亲呢？我自己也不能回答自己。只好满怀愁绪徘徊在漫漫得古道上……。”如此萧瑟的景色让人满目凄凉，又加上安详，温馨的小桥、流水、人家做反衬，使愁情更为深切，悲伤更为凄沥。写景之妙尽妙于此也。

作者的遣词用字极其精妙：“枯，老，昏，古，瘦，下一字便觉愁重十分，成一句已经不能自己。至于成篇可让人泣不成声也。最绝处在马之前下一‘瘦’字，妙在欲写人之瘦而偏不写人，由写马之瘦而衬出其人之瘦，其人之清贫，路途跋涉之艰辛，求功名之困苦。”让人读之而倍感其苦，咏之而更感其心。读此曲而不泪下者不明其意。

六、课后思考与展现

- 1.《秋思》被冠于“秋思之首”，除了音乐美之外，还美在哪？（对诗词的理解）
- 2.谈谈你对词作中“断肠人”的理解。（对诗词的理解）
- 3.把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
- 4.用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
- 5.用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
- 6.讲述一个有关漂泊的故事或摘抄一首你喜欢的描写漂泊的诗。（知识延伸）

品赏十三

《牡丹亭·蒙董·酸扶歸》
明·湯顯祖

*To the Tune of
“Drunkard’s Return” in
The Interrupted Dream
from The Peony Pavilion
by Tang Xianzu in the
Ming Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《牡丹亭》浪漫主义艺术特色。
- 2 戏剧中借景抒情的艺术手法。
- 3 汤显祖反对程朱理学，宣扬个性解放的思想。
- 4 体味杜丽娘对自由生活的向往，人性的复苏。
- 5 古代戏曲的音乐赏析。

1. Romantic characteristics of *The Peony Pavilion*.
2. The artistic technique of expressing emotions by depicting scenery in the drama.
3. Tang Xianzu's opposition to Cheng-Zhu school of Neo-Confucianism and advocacy of individual emancipation.
4. Du Liniang's desire for a free life and the restoration of humanity.
5. Appreciation of the ancient opera.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 提高欣赏古代戏曲的能力。
- 2 能够品味戏曲语言，体会主人公的思想感情及心理活动。
- 3 揣摩戏曲人物性格，体会人性中的两面：自然人和社会人。
- 4 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Improve the ability to appreciate ancient operas.
2. Be able to understand the language of opera as well as the thoughts, feelings, and emotions of the protagonists.
3. Try to figure out the personalities of the characters in the opera and understand the two sides of human nature: natural man and social man.
4. Learn to accurately display the work in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

(一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意特殊词语对整首戏曲音乐感的作用。
3. 读出韵味，注意抓住文眼“春”字，刻画杜丽娘游园前的心理活动。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

PPT

mǔ dān tíng jīng mèng zuì fú guī
牡丹亭·惊梦·醉扶归

中文吟诵

dàn nǐ dào cuì shēng shēng chū luò de qún shān ér qiàn yàn jīng jīng
(旦)你道翠生生出落的裙衫儿茜，艳晶晶
huāzān bā bǎo tián kě zhī wǒ cháng yì shēng ér ài hào shì tiān rán qià sān
花簪八宝填，可知我常一生儿爱好是天然。恰三
chūnhǎo chù wú rén jiàn bù dī fáng chén yú luò yàn niǎo jīng xuān zé pà de
春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧，则怕的
xiū huā bì yuè huā chóu chàn
羞花闭月花愁颤。

tiē zǎo chá shí le qǐng xíng
(贴)早茶时了，请行。

xíng jiè nǐ kàn huà láng jīn fěn bàn líng xīng chí guǎn cāng tái yī
(行介)你看：“画廊金粉半零星，池馆苍苔一
piànqīng tà cǎo pà ní xīn xiù wà xī huā téng shà xiǎo jīn líng
片青。踏草怕泥新绣袜，惜花疼煞小金铃。”

dàn bú dào yuán lín zěn zhī chūn sè rú xǔ
(旦)不到园林，怎知春色如许！

(二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 先模仿后演唱，注意咬字与吐字。
 - (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

牡丹亭

乐曲演唱

春香【醉扶归】

(唱)你 道 翠 生 生 出 落 的 裙

1=C $\frac{3}{4}$ 5̣ 6̣ 5̣·6̣ 5̣ 3̣ 2̣ 2̣ | 1̣ 2̣ 1̣ 6̣ 6̣ 6̣ 1̣ 2̣ | $\frac{4}{4}$ 1̣ 2̣ 3̣· 2̣ |

4 衫 儿 茜, 艳 晶 晶 花 簪

1̣ 2̣ 2̣ 1̣ 6̣ 1̣ | $\frac{3}{4}$ 2̣ 1̣ 6̣ 1̣ 5̣ 2̣ 2̣ | 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ 2̣ 1̣ 6̣ |

7 八 宝 瑱。

5̣ 0̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 6̣ - | 6̣ - 1̣ 2̣ 2̣ 1̣ | 6̣ |

10 杜丽娘

(唱)可 知 我 一 生 儿 爱 好

1̣ 6̣ 1̣ 6̣ 1̣ 2̣ 2̣ 1̣ 3̣ | $\frac{3}{4}$ 2̣ 1̣ 6̣ 1̣ 2̣ 0̣ 6̣ |

12 杜丽娘 春 香

是 天 然? (同唱)恰 三 春

$\frac{4}{4}$ 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ - | 1̣· 2̣ 1̣ 1̣ 1̣ 6̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 6̣ |

品赏十三：明·汤显祖《牡丹亭·惊梦·醉扶归》

2

15

好 处 无

5 3 0 5 6 $\frac{2}{\text{c}}$ 1 6 0 5 3 3 2 | 1 2 3 0 3 2 2 1 |

17

人 见, 不 提 防 沉 鱼 落 雁

6· 1 2 2 1 0 1 6 1 | 2^V 1 1 5 6 6^V | 6 0 2 1 2 $\frac{5}{\text{c}}$ 3 2 2 1 6 |

20

鸟 惊 喧, 则 怕 的 羞 花

3 0 3 2· 3 2 3 5 0 6 5 $\parallel$ | 6· 6 5· 6 5 $\parallel$ | 3 6 5 $\frac{2}{\text{c}}$ 1 3 5 6 6^V |

23

闭 月 花 愁 颤。

$\frac{3}{\text{c}}$ 2 1 6 0 6 $\parallel$ 1 | 2 - ^V 3 0 3 2 2 1 | 6· 1 2 2 1 0 1 6· 1 | $\frac{3}{\text{c}}$ 2 1 6 $\parallel$

3. 乐曲赏析

《牡丹亭·游园·醉扶归》选自明代戏曲作家、文学家汤显祖（1550—1616）代表作《牡丹亭》选段。此段唱的是杜丽娘在化妆镜前打扮自己然后到小花园游玩的情景。昆曲唱腔分为南曲和北曲。南曲只有五声音阶，特点是字少腔多，节奏缓慢抒情，一唱三叹；北曲是七声音阶，特点是字多腔少，节奏相对流畅、明快，音域比较宽泛。本曲“醉扶归”是非常典型的南曲，缠绵、委婉、抒情。正因为这样的腔调才能做很多身段，并有足够空间将身段、眼神、脚步、开扇子、关扇子这一系列程式有机融合起来。

在演唱本选段时，即【步步娇】和【醉扶归】两只曲牌时，由于杜丽娘经过梳妆打扮，人物充满了自信，声音要比【绕池游】放的开，《游园》中【绕池游】的演唱音量较小，因为是“梦回莺转”，刚刚从卧室到书房。而在演唱【皂罗袍】和【好姐姐】时，进得园林，环境变了“（原来）姹紫嫣红开遍”，“（听）生生燕语明如剪，”心情更为开朗了，演唱的声音也更放的开。在（尾声）的演唱

中，因是扫兴而归，声音又有些暗淡，形成与【绕池游】的前后呼应表演也是如此，在【游园】的四个不同事件中，也体现出在起、承、转、合的结构，以及表演的幅度。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

(1) Read aloud and appreciate the English version of *To the Tune of "Drunkard's Return"* in *The Interrupted Dream* from *The Peony Pavilion*.

(2) Be able to correctly understand the theme of *To the Tune of "Drunkard's Return"* in *The Interrupted Dream* from *The Peony Pavilion*.

(3) Achieve certain understanding about the background of *To the Tune of "Drunkard's Return"* in *The Interrupted Dream* from *The Peony Pavilion*.

2. Apperception in English

To the Tune of "Drunkard's Return" in *The Interrupted Dream* from *The Peony Pavilion*

You say my dress is fine

And hair pins shine,

But love of beauty is my natural design

My beauty is concealed in the hall,

But it'll make fish delve and birds fall

And outshine blooms, the moon and all.

Chunxiang:

It's time for breakfast. Let's go.

(Begins to move)

Look,

How the painted corridor shines!

How green the moss appears in endless lines!

To walk on grass I fear to soil my socks;

To love the blooms I want to keep them under locks.

Du Liniang:

If I had not come to the garden, how could I have tasted the beauty of spring!

3. Overview

The story is set in the Southern Song Dynasty (1127—1279). On a fine spring day, Du Liniang, the only daughter of the Nan'an Prefect Du Bao, strolls in the garden of her home and falls asleep in the Peony Pavilion. Inspired by the love song *Guan Ju* from *The Book of Songs* that she has learned, Liniang dreams of a young scholar (later identified in the play as Liu Mengmei) and the couple fall in love. Upon waking, she discovers that everything was just a dream. She pines for her lost lover and dies a premature death after painting her own portrait. After Liniang's death, her father is promoted but has to move to another location. Before leaving, he buries Liniang under a plum tree in the garden and builds a nunnery near the tomb according to her last wish. Three years later, Liu Mengmei passes by Nan'an on his way to the capital Lin'an for imperial examination and inhabits the nunnery. One day, he happens to find the portrait of Liniang in the garden and adores her so much that he could not help calling her. In response to his calling, Liniang's ghost appears and they consummate their relationship. Upon Liniang's request, Liu exhumes her body and brings her back to life. The lovers are then married. Liu Mengmei goes to Lin'an with Liniang so he can complete his examination, though the results take a long time to be revealed because of Jin invasions. During this waiting period, Liu visits Du Bao to inform him of his daughter's resurrection as well as their relationship. The disbelieving and furious Du Bao throws Liu Mengmei into prison for being a tomb robber. Liu narrowly escapes death by torture thanks to the arrival of the results of the imperial examination in which he has topped the list. Du Bao is rewarded for his successful defense against Jin attacks by being made Minister of State. He recognizes that his daughter truly lives again but refuses to accept and bless her marriage with Liu. Finally, it is with the emperor's help that the lovers are allowed to marry.

4. More about the work

Tang Xianzu (1550—1616) was a playwright of the Ming Dynasty. After retiring from official positions, he returned to his hometown where he focused on writing. Although Tang Xianzu also wrote poetry and essays, his greatest achievements were in his *chuanqi* (legendary) plays. Tang and William Shakespeare were contemporary dramatists and both died in 1616. People have drawn parallels between the two and dubbed Tang as "Shakespeare of China".

The Peony Pavilion is a masterpiece of Tang Xianzu and also a masterpiece of romanticism in the history of Chinese opera. By depicting the tortuous and touching love story between Du Liniang and Liu Mengmei, Tang expressed the romantic ideals of pursuing personal happiness and individual emancipation, and dismantling the feudal system.

Du Liniang is one of the most moving female characters in classical Chinese literature after Cui Yingying. Through the love and marriage between Du Liniang and Liu Mengmei, the work calls for individual emancipation, free love, and marital autonomy, and uncovers the destruction of people's happiness and expectations for a better future by feudal ethics.

四、背景知识介绍

微课视频

(一) 作者生平及其成就

汤显祖（1550 年—1616 年），明代戏曲作家。字义仍，号海若，又号若士，晚号茧翁，自署清远道人。临川人（今江西临川）。

汤显祖万历二十六年被罢免还家，绝意仕途，笔耕以终老。汤显祖虽然也创作过诗文等，但成就最高的还是传奇杂剧。《牡丹亭》与其《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》并称为“临川四记”。其中以《牡丹亭》最为著名，他本人也十分得意，曾说“一生四梦，得意处惟在牡丹”。明朝人沈德符称“汤义仍《牡丹亭梦》一出，家传户诵，几令《西厢》减价。”

他是我国古代继关汉卿之后的又一位伟大的戏剧家，汤显祖生活在欧洲文艺复兴同一时期，被誉为“中国的莎士比亚”。汤显祖于 1616 年逝世，终年 67 岁。同年，英国大戏剧家莎士比亚去世。

知识链接：纪念设施

1. 江西抚州汤显祖纪念馆

该纪念馆为纪念临川明代著名的戏剧家、文学家、“东方的莎士比亚”汤显祖而于 1995 年建立的历史名人纪念馆，是江西省爱国主义教育基地。

2. 浙江遂昌汤显祖纪念馆

该纪念馆位于遂昌县城北街四弄，于 1995 年 4 月在县城建成。遂昌作为汤显祖主政和《牡丹亭》的酝酿创作之地，馆内陈列内容丰富，格调高雅，集中介绍

汤显祖生平、在遂昌政绩，以及汤显祖的艺术创作成就。

3. 汤显祖墓

汤显祖墓是一座汤显祖和他原配夫人吴氏及继室夫人赵氏、傅氏的合葬墓。解放前夕，墓地几遭夷平。1957年曾进行培修，“文化大革命”中又遭破坏，1982年10月迁址人民公园。现在，这里成了文人凭吊、学者瞻仰的名胜之地。汤墓原址被列为江西省文物保护单位

▶ (二) 《牡丹亭》及其地位

《牡丹亭》创作于1598年，共55出，舞台上常演的有《闹学》《游园》《惊梦》《寻梦》《写真》《离魂》《拾画叫画》《冥判》《幽媾》《冥誓》《还魂》等几折。

《牡丹亭》，全名《牡丹亭还魂记》，即《还魂记》，也称《还魂梦》或《牡丹亭梦》，传奇剧本，二卷五十五出，据明人小说《杜丽娘慕色还魂》而成，明代南曲的代表。

《牡丹亭》与《西厢记》《窦娥冤》《长生殿》（另一说是《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》和《桃花扇》）并称中国四大古典戏剧。

《牡丹亭》作为汤显祖的代表作，也是中国戏曲史上浪漫主义的杰作。作品通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事，洋溢着追求个人幸福、呼唤个性解放、反对封建制度的浪漫主义理想，感人至深。杜丽娘是中国古典文学里继崔莺莺之后出现的最动人的妇女形象之一，通过杜丽娘与柳梦梅的爱情婚姻，喊出了要求个性解放、爱情自由、婚姻自主的呼声，并且暴露了封建礼教对人们幸福生活和美好理想的摧残。

《牡丹亭》以文词典丽著称，宾白饶有机趣，曲词兼用北曲泼辣动荡及南词宛转精丽的长处。明朝吕天成称之为“惊心动魄，且巧妙迭出，无境不新，真堪千古矣！”汤显祖在该剧《题词》中有言：“如杜丽娘者，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。”

知识延伸：古代有关惊梦的诗词

水调歌头 惊梦

王夫之〔明代〕

昨夜喧雷雨，一枕血潮奔。千红万紫，撩乱浪唤作芳春。
大抵白蛭婴茀，更有玉蟾偷药，蓦尔弄精魂。宝剑在侬手，闪霍动乾坤。
尽今生，梨花雨，打黄昏。历历悄悄，山寺钟声曙色分。
待我铁眉刷翠，罩下金睛点漆，弹指转晶轮。十里杏花发，人道是祥云。

惜分飞 惊梦

李雯〔清代〕

茅店星稀人静后，正是相思初透。梦绕风林骤，暗怜孤影清宵瘦。
游仙半枕红妆就，蝴蝶栖香未久。惊起披襟袖，桃花泪染看依旧。

菩萨蛮·惊梦

李淑一〔近现代〕

兰闺索莫翻身早，夜来能动愁多少。底事太难堪，惊依晓梦残。
征人何处觅，六载无消息。醒忆别伊时，满衫清泪滋。

▶ (三) 《牡丹亭》内容概述

剧写南宋时，南安太守杜宝之独生女儿丽娘，因读《诗经·关雎》篇而情有所动，私出闺房，到后花园游玩，至牡丹亭小憩，睡梦中与书生柳梦梅幽会，随即一病不起，弥留之际，自画小像，抑郁而终，葬于后花园中。杜宝升官离任，按丽娘遗愿，在后花园筑起一座梅花观。三年后，柳梦梅进京赴试，路经此地，借宿观中。一日，于花园中拾得丽娘自画像，万分倾慕，礼拜呼之。适逢丽娘之游魂四处飘荡，寻其意中人，闻得柳生呼唤，遂与之共寝。柳生依丽娘的嘱托，掘墓开棺，丽娘复活，二人结为夫妇。柳生前往临安应试，又值金兵入侵，延期发榜，乃乘间去杜宝的淮安任上报告丽娘生还的喜讯。不料杜宝非但不信，反诬之为盗墓贼，吊打拷问。幸而传来得中状元的消息，柳生方才获释。杜宝因抗金有功，擢升平章军国政事。他虽然接受了女儿还魂再生，但对其与柳生的自主婚姻仍不予承认，直到最后皇帝出面调停，夫妇才得团圆。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

梦回：梦醒。

贴：贴旦，扮演次要女角。此指丫环春香。

翠生生：形容色彩鲜艳。

出落：显得。

茜：旧时常指称大红色。

艳晶晶：光彩夺目。

花簪八宝填：意为镶嵌有多种珍宝的发簪。填：镶嵌。

爱好是天然：意为爱美是天性使然。

三春好处：比喻自己的年轻美貌，拟人，夸张。

“惜花”句：事见《开元天宝遗事》：“天宝初，宁王至春时，于后园中纫红丝为绳，密缀金铃，系于花梢之上，每有鸟鹊翔集，则令园吏掣铃索以惊之。盖惜花之故也。”此句意为因惜花驱鸟而频频扯铃，使小金铃痛得要命。

▶ (二) 讲解

《牡丹亭》全剧共五十五出（场），《惊梦》为全剧第十出。所谓“惊梦”乃因杜丽娘梦见书生柳梦梅与之幽会而得名。之所以得梦，又因游了后花园引发春情所致。故此剧在演出时常将“游园惊梦”联称。

《游园》处于《学堂》和《惊梦》之间，既是贯穿剧情的需要，又是为《惊梦》、《寻梦》以至于后来杜丽娘为情而死、因情而复生作铺垫，主要描写杜丽娘在《诗经·关雎》洲渚之兴的启迪下，和春香瞒着父母到后花园游玩，看到“姹紫嫣红开遍”一片大好情景，引起青春的觉醒。

杜丽娘曾在《训女》（第三出）中出来听从父亲的严训，也曾在《闺塾》（第七出）中出来领教教师的教诲，但作为主人公的第一次正面出现，作者付之以不同一般的意义。

首先是变被动为主动。之前听训也好，领教也好，她都是被动的，独独这一次迈出闺阁去游后花园，却完全出自她的主动。其次是破天荒头一遭与大自然亲密接触。她在历赏花园景色之后曾嗔怪道：“恁般景致，我老爷和奶奶再不提起。”可见近在咫尺的后花园对她是一直关闭着的。而当神秘的大门被打开，满园春色扑面而来，她在喜出望外之后，义无反顾地投入大自然的怀抱，从而完成了这位久遭禁锢的大家闺秀的青春觉醒，就成为理之当然，完全可以理解了。所选数曲恰恰反映了这种觉醒的心路历程。

春眠不觉晓。黄莺儿的叫声吵醒了主人公的迷梦，纷乱的阳光照得人顿时兴奋起来，禁不住跑到户外去一吸这沁人肺腑的春意。

【醉扶归】曲意是：你说我穿着绛红色的裙衫多么艳丽光彩，颈上戴的宝石银嵌的花簪多么光彩夺目，可知爱美是我的天性。恰恰这美好的春天却无人赏识。杜丽娘纵然有沉鱼落雁之美，羞花闭月之貌，这青春之美又有谁来赏识呢，接着，在春香陪同下，杜丽娘先到后花园，戏也正式进入游园部分。杜丽娘见到满园春色，不禁发出了“不到园林，怎知春色如许”的深沉感慨。

【醉扶归】一曲，主要表现的是杜丽娘在准备游园时的欢愉的心态。望着庭院里那飘动的游丝突显春光四溢，少女的春心也随之躁动起来，穿衣裙，梳云髻，插花钿，忙之不迭。临出门，照照镜，这一照竟被自己的美貌惊呆了。对此，她正话反说，不说自己想照镜，而是镜子在偷看她，由于“没揣”的——不曾料到，所以猛的一闪，结果闪歪了刚刚梳好的云髻，又嗔怪起镜子来了。这一生动的细节，把青春少女面对自己的美貌而不忍对视的那种激动、娇羞、天真和调皮，真个一展无遗。仅只一照面庞便有如此光彩，当着步出春闺，全身呈现在大自然的环境中，其娇美的风姿神韵更复何言。

这时听到使女春香夸赞小姐“今日穿插的好”丽娘却颇不以为然，回答说，你看到的只是红艳艳衣裙的艳丽，亮晶晶头饰的珍贵，哪知道我平生喜好的是天然呢！说到“天然”，自然而然让人想到李白诗中的名句：“清水出芙蓉，天然去雕饰。”杜丽娘所追求的“爱好是天然”，正是一种不事雕饰的来自天然的本色美。所以她唱出“恰三春好处无人见”时，既指出春天的美好——自有“天然”的不被人赏识的遗憾，也流露出自己青春的美丽——另一重“天然”被人埋没的幽怨。于是乎在这小庭深院，天然的少女和天然的春光开始融汇在一起。所谓“沉鱼落雁”“羞花闭月”虽是形容女子美貌的现成语汇，用在这里却显不俗，因为主人公就置身于鱼、雁、月、花的天然景色之中，鱼沉、雁落、月闭、花羞也就成为突出主人公自然美丽的真实写照。

本曲主要是通过人物的动作、神态以及景语的点染来写的，来刻画杜丽娘游园前的心理活动。先写孤锁深院，韶华虚度，春光撩人；再写对镜梳妆、欲行又止，顾影自怜，情思摇漾。

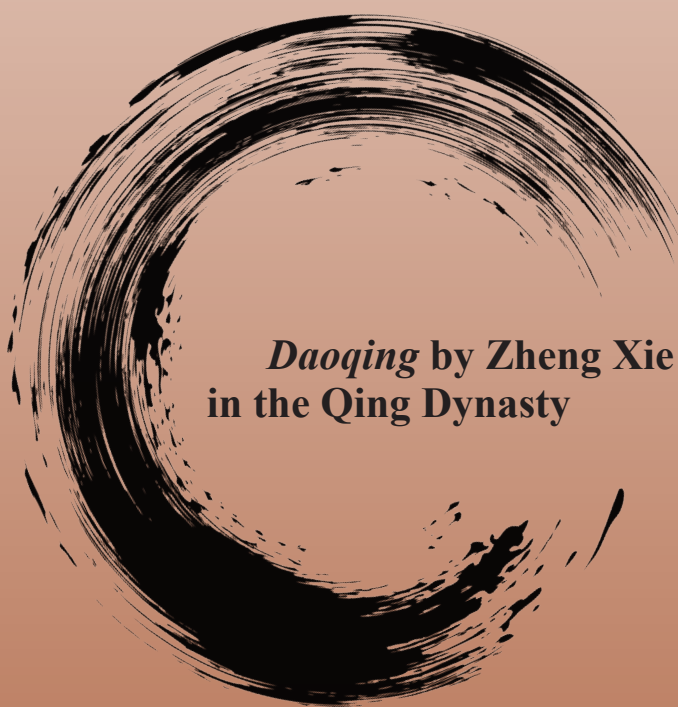

六、课后思考与展现

- 1.《牡丹亭》一出，“家传户诵，几令西厢减价”，试分析杜丽娘形象的主要特点。
- 2.《惊梦》一出对表现该剧的主题有什么作用？
- 3.把整首戏曲改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
- 4.用诵读的艺术形式把这首戏曲准确展现出来。（朗诵）
- 5.用吟唱的艺术形式把这首戏曲准确展现出来。（演唱）
- 6.收集《牡丹亭》中名言名句。（知识延伸）

品赏十四

清·鄭版橋
《版橋道情》

*Daoqing by Zheng Xie
in the Qing Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《板桥道情》的艺术价值及其在中国文学史上的地位。
- 2 淮扬小调的基本常识。
- 3 诗歌的内容，各社会人物形象和情感。
- 4 诗乐的音乐赏析。

1. The artistic value of *Daoqing* (Daoist Sentiments) and its position in the history of Chinese literature.
2. The basic knowledge of Huaiyang *xiaodiao* (folk songs of Huaiyang).
3. The content of the poem, and the image and feelings of each social character.
4. Appreciation of the poetic song.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 深刻体会淮扬小调的艺术表现手法。
- 2 学会欣赏诗歌的意境美、情感美、形象美、语言美、艺术表现美。
- 3 提高准确把握各人物形象和思想感情的能力。
- 4 学会欣赏诗乐的音乐美。
- 5 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Deeply understand the artistic expression techniques of Huaiyang *xiaodiao*.
2. Learn to appreciate the beauty of the artistic conception, emotion, image, language, and expression of the poem.
- 3 Improve the ability to accurately grasp the characters, thoughts, and feelings.
4. Learn to appreciate the musical beauty of the poetic song.
5. Learn to accurately display the work in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意整首诗音乐感的曲调优美给人以清雅、高亢、清风徐徐之感。
3. 读出韵味，注意把握《道情》十首的整体一唱三叹之感。
4. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

lǎo yú wēng yī diào gān
 老 渔 翁，一 钓 竿，
 kào shān yá bàng shuǐ wān
 靠 山 崖，傍 水 湾；
 piān zhōu lái wǎng wú qiān bàn
 扁 舟 来 往 无 牵 绊。
 shā ōu diǎn diǎn qīng bō yuǎn
 沙 鸥 点 点 轻 波 远，
 dí gǎng xiǎo xiǎo bái zhòu hán
 荻 港 萧 萧 白 昼 寒，
 gāo gē yī qǔ xié yáng wǎn
 高 歌 一 曲 斜 阳 晚。
 yī shà shí bō yáo jīn yǐng
 一 霎 时 波 摇 金 影，
 mò tái tóu yuè shàng dōng shān
 蓦 抬 头 月 上 东 山。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 先模仿后演唱，注意咬字与吐字。
 - (3) 讲究气息与音色，注重情感与表达。

2. 谱例

板桥道情

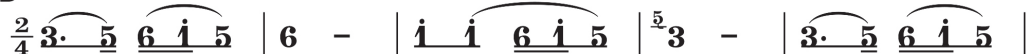
乐曲演唱

作词：郑板桥
作曲：尹攀

向往地 飘逸地

1=D

品赏十四：清·郑板桥《板桥道情》

2

26

一 霎 时 波 摇 金 影 蓦 抬

3. 5 6 1 5 | 6 - | 1 1 6 1 5 | 3 - | 3. 5 6 1 5 |

31

头 月 上 东 山

5 3. | 5 5 3 2. 3 2 1 | 1 - | 1 - ||

3. 乐曲赏析

本曲是由广州铁路职业技术学院教师尹攀根据作曲家戈弘的扬州小调《板桥道情》结合道教声腔艺术的二次创作。此曲曲调优美、委婉流畅，清雅、高亢。歌词由三段构成，共十句，前八个小节两句歌词为六言，其余为七言。歌词变化交错、起迄顿挫、富有韵致。宣扬了一种蔑视世俗，不计荣辱、安贫乐道的超世思想和人生观。本曲在曲式结构上为三段式 A+B+A，第一段为 1-8 小节，第二段为 1-17 小节，第三段为 18-26 小节。首段由两个相等的乐句构成，旋律为五声角调式；中段前半出现新素材，第三段与首段相同；后段先抑后扬，并变化重复了前边的曲调。三个乐段之间用传统的“换头合尾”法，保持了变化与统一的关系。曲调流利，委婉，具有江浙一带民歌的典型特征。

“道情”是我国民间说唱艺术中的一种，属道教声腔艺术，节奏铿锵，音调悦耳，文词出入雅俗之间，唱起来余韵悠然，真有一唱三叹之感。整曲意境清空飘逸，透现着江南水乡的缕缕情韵。演唱者在曲调中感受到老渔翁隐逸之士的化身，醉情于绿水青山间，如天地一沙鸥，引吭高歌，逍遥无待。在演唱时，把弱音控制得十分佳妙，常常能产生余音袅袅、不绝如缕的感觉。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Daoqing*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Daoqing*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *Daoqing*.

2. Apperception in English

Daoqing

By Zheng Banqiao

An old fisherman
A fishing rod in hand
Leans against the mountain cliff,
Facing a river nook,
Cool and detached as boats come and go.
The sandbars are studded with gulls against the distant glimmer of the water;
The reedy port lies bleak and forlorn in the cold daylight;
Let me sing a loud song to usher in the sunset.
All of a sudden, I see the waves ripple, gilded by the sun's reflection;
And as I look up, the moon has already climbed up the eastern mountain.

3. Overview

Throughout his life, Zheng Xie was very concerned about the plight of the people, and naturally, he was interested in folk art and literature. *Daoqing* was written at a time when Zheng's political career was not going well and he was discouraged by the lack of prospects. He likened himself to an old fisherman in the poem, reflecting his frustrated mood and idea of staying away from fame and fortune.

Daoqing depicts that in the late autumn, an old fisherman sits alone by an inlet immediately adjacent to a cliff, holding a fishing rod. Rather than fishing, he seems to be enjoying the scenery of the chilly autumn. Taking a boat, the fisherman sometimes floats leisurely on the river. He sleeps under the sun and the moon, with gulls for company. Hearing resonant sounds of singing from afar and noticing the golden reflections of the setting sun in the river, he looks up suddenly to see a bright moon rising above the mountains. The poem shows a carefree life that is highly ideal and desirable. Reading this elegantly written poem, one can conjure up a picturesque image of the dusk on a late autumn day.

4. More about the work

Zheng Xie (1693—1765), commonly known as Zheng Banqiao, was an official, calligrapher, painter, and writer of the Qing Dynasty. His poetry, calligraphy, and

paintings are all unparalleled, which are known as the “three perfections”. He was good at painting orchids, bamboo, rocks, pines, and chrysanthemums, and was especially noted for his drawing of bamboo. Zheng’s Buddhist and Daoist thoughts are clearly expressed in his calligraphy *Nande hutu* (lucky to be blessed with foolishness). This reflects his state of mind as an official as well as his art style as a poet and painter.

Daoqing is a form of folk song giving expression to Daoist doctrines such as self-cultivation and turning over a new leaf, for the purpose of enlightening people. The ten *daoqing* pieces written by Zheng Xie made *daoqing* tunes popular in the south, especially in the Huaiyang region. It takes two forms of Huaiyang *xiaodiao* that are popular in Yangzhou and Huai’an. Zheng was the first Chinese literati to present *daoqing* in its original style.

四、背景知识介绍

微课视频

(一) 作者生平及其成就

郑板桥（1693年—1765年）清代官吏、书画家、文学家。名燮，字克柔，汉族，江苏兴化人。一生主要客居扬州，以卖画为生。“扬州八怪”之一。其诗、书、画均旷世独立，世称“三绝”，擅画兰、竹、石、松、菊等植物，其中画竹已五十余年，成就最为突出。著有《板桥全集》。康熙秀才、雍正举人、乾隆元年进士。中进士后曾历官河南范县、山东潍县知县，有惠政。

板桥做官前后，均居扬州，以书画营生。工诗、词，善书、画。诗词不屑作熟语。画擅花卉木石，尤长兰竹，为扬州八怪”之一，其诗、书、画世称三绝”。

他的生平画作除了被国内各大博物馆收藏，另外几幅作品如《兰花图卷》（34.9*374.7cm）被美国大都会艺术博物馆收藏，《竹石图轴》《兰竹图》被美国克利夫兰美术馆收藏，《竹石图》被美国明尼亚波利斯艺术馆收藏，享有一定国际知名度。

郑板桥的书画艺术可谓人人皆知。然而他的文学作品较之其书画毫不逊色，他的文学成就涉及诗、词、道情、文章等方面，“板桥诗文，自出己意，理必归于圣贤，文必切于日用。”他主张直抒胸臆，“道着民间痛痒”，反映和服务于现实生活，其中尤以他的《道情》十首最为闻达。道情十首，是这位诗书画三绝

的板桥道人赠予我们的另一份精神财富。

究其一生，板桥道人的艺术创作及诗文中可以看出，郑板桥深厚佛道两家思想，而传世最多的便是这“难得糊涂”二字。难得糊涂，一来是郑板桥多年从政的心境的体现，也是其作为诗人、画家艺术创作的一种境界。通过道情，板桥道人将自己的人生感悟，来帮助大家“消除烦恼”。

▶ (二) 创作概述和艺术价值

1. 创作概述

道情，中国曲艺形式的一种，是道教宣传教理教义，为道教服务的一种民间演唱曲艺。最初以道家的修身养性，改恶从善为宗旨，也是道家所说的“点化”。周至县楼观台是老子（李耳）说经的地方。楼观台也是“道情”这种曲艺形式的发源地。后来用一般民间故事做题材，用渔鼓和筒板伴奏。

道情是渔鼓的前身，“道情”又名“黄冠体”（黄冠可能是指道人的装束），是道家所唱的道家的情事，神游广漠、寄情太虚，有餐露服日之思，名曰道情，是一种民间小调。唐代可能已经有了道曲，渔鼓筒板则始于宋朝，虽然道情出现的早，但是流传下来的作品却不多见，现在能看到的仅有本篇郑板桥的道情十段（一般演唱仅收录以上五段）及徐大椿的回溪道情。此一曲种已经没落以至于将要绝迹，民国以来并没有留下来可供学习的资料，这门艺术已经是后继无人了。

郑板桥三十七岁时完成了《道情》初稿，几经修改后最终成稿。十首道情，经过十四年的反覆打磨，最终展现在世人面前的是分别以渔翁、樵夫、和尚、道士、贫士、乞丐、隐者的生活为背景进行了创作。道情中充分融合了禅机道义，感兴趣的读者可细心琢磨。

2. 艺术价值

郑板桥创作的《道情》十首，使得道情曲在南方，尤其在淮扬地区风靡一时。它采用的是流行于扬、淮间的两种“淮扬小调”，一为“宫”调式，一为“羽”调式，在本地尤以“宫”调式最为盛行。板桥先生看中了这一为百姓喜闻乐见的民间艺术形式，于雍正三年（1725年）始作道情，雍正七年（1729年）三十七岁时完成了《道情》十首初稿，几经修改，至乾隆八年（1743年）五十一岁时方付梓，刻者为板桥先生好友司徒文膏，历时十四年，定名《小唱》。板桥先生堪称中国文人将《道情》还其本来面目的第一人。

板桥道情十首作为小唱与词刻并行，收入板桥集中，传唱于江南与京师。板桥去官以后游浙江与杭州太守吴作哲、湖州太守李堂泛舟湖上，酒醉后，即唱板桥道情相娱乐。板桥道情十首道出了世人对历史沧桑轮回的万般无奈，反映了当

时士大夫阶层和民众的某种心态。

板桥道情的长处还在于雅俗共赏，板桥道情描写的人物是渔、樵人等，佛道乞儿，看似俚俗，却又警世醒人，讽古咏今，具有深沉苍凉的历史意识，其词虽奇益正。一曲道情，由古乐府至民间说唱，经板桥之手，成为传世经典之作，其道情十首常唱常新，具有深厚的历史文化底蕴和人民群众喜闻乐见的艺术形式，加上板桥之作经过反复推敲，“取道性情，务如其意之欲出。”这是板桥道情的成功之处，一时传唱摹拟成风。

这十首《道情》，自清代至民国二百年间流传不衰，甚至在二十世纪三四十年代的小学堂里，孩童也会吟唱。它节奏铿锵，音调悦耳，文词出入雅俗之间，唱起来余韵悠然，真有一唱三叹之感。文化是一个生生不息的运动过程。在长期的文化生成与迁移中，许多古代的人物随着时代发生蜕变，根据不同的时代的演绎，渐渐地丰满、成形、抽象，逐渐形成了中国传统中的文化因子，变成了文化的符号，为我们开创新的文化提供了历史的依据和现实的基础。这与板桥道情的出发点可谓有异曲同工之妙，民间的智慧生活在民间，流传在民间，滋养在民间，辉煌在民间。

▶ (三) 内容概述及蕴含的人生哲学

深秋季节，一个白发老翁，独坐在紧挨着山崖的港湾，手持一根钓竿，说是在钓鱼，还不如说是在欣赏寒秋的风景，江面上的渔舟，来来往往，一群沙鸥点水，掠起一片片涟漪。长满芦花的港湾，秋风瑟瑟，白天的时间显得很长很长。忽然间，远处传来一阵嘹亮的歌声，夕阳西下，天色已晚，只见水中金色的影子在摇动，蓦然抬头，一轮明月已经升上东山。诗中有画，画中有诗，诗画俱佳。这简直就是一幅寒秋唱晚的风景画。

要理解《板桥道情》中的人生意境，我们需要重新深入理解板桥跌宕起伏的一生。板桥自幼年时期就可谓困顿坎坷，少年丧母、中年丧妻、老年丧子的人生悲痛都被他经历了。孔子曰三十而立，板桥自幼聪慧，但在而立之年却因生活窘迫不得已在扬州卖画为生。一生之中虽有盖世之才华、鸿鹄之远志，但因其秉性耿直、个性张狂，终究也只是仕途不顺，只官至七品。

板桥虽仕途坎坷、生活窘迫，尝尽世间冷暖，阅遍人生疾苦，但少有追名逐利之欲，相反，归隐、率性自由、淡泊的人生态度却一直贯穿于板桥的一生，这一点可以从他的书画作品中得以尽情领略。其一画竹图题云：“乌纱掷去不为官，囊囊萧萧两袖寒，写取一枝清瘦竹，秋风江上竹渔竿”。另外还有一副竹图题云：“我被微官困煞人，到君园里长精神，清香一片萧萧竹，里面阶层终绝尘。”这种淡泊名利、无惧人生风雨、不为官职利益所累的心态，与苏东坡的“一蓑烟

雨任平生”“也无风雨也无晴”恰有契合之处。

生活在今天这个社会，很多人虽拥有丰富的物质利益但内心却抑郁急躁，为更多不能得到、不可得到的东西耿耿于怀，因而生活的幸福指数不高。究其原因，是当代人心中欲望太多，负累太多。无论为名为利，为学为官都过于功利，患得患失。紧张和焦虑使得多数人难以拥有平和的心境。无论是晋之陶渊明，还是宋之苏轼，或是清之郑板桥，他们虽跨越朝代，但后人都将前人引为人生知己。虽不能时时对酒作诗，但却能在艺术追求和人生态度上谱就一段知音曲。而对于身处信息时代的我们来说，阅读不应该只是功利，只是消遣娱乐，而应该是深入灵魂的，深入灵魂的阅读就是在古往今来浩瀚的书海中寻觅人生的知己，在人生的艰难困苦时给以精神鼓励和心灵慰藉。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

道情：一种民间小调。

荻：多年生草本植物，生在水边，叶子长形，似芦苇，秋天开紫花。

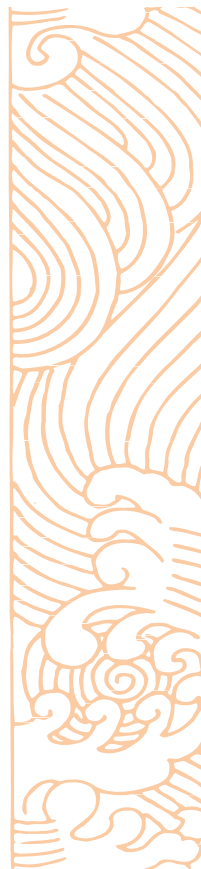
▶ (二) 讲解

郑板桥一生无论为官为民，都非常关心民间疾苦，自然对民间文艺也是青睐有加。他于雍正七年（1729年）三十七岁时完成了《道情》十首的初稿，几经修改，至乾隆八年（1743年）五十一岁时方付梓。在道情十首之前，还有一段说辞，读来也是非常有意蕴的：“枫叶芦花并客舟，烟波江上使人愁；劝君更尽一杯酒，昨日少年今白头。自家板桥道人是也。我先世元和公公，流落人间，教歌度曲。我如今也谱得《道情十首》，无非是唤醒痴聋，销除烦恼。每到山青水绿之处，聊以自遣自歌。若遇争名夺利之场，正好觉人觉世。这也是风流事业，措大生涯。不免将来请教诸公，以当一笑。”

现在最著名、也是流传最广的一首扬州清曲《板桥道情》，其词就取自郑板桥所作的《道情十首》中的第一首，经由“扬剧王子”之美誉、全国梅花奖得主李政成唱红：

老渔翁，一钓竿，靠山崖，傍水湾，扁舟来往无牵绊。沙鸥点点轻波远，荻港萧萧白昼寒，高歌一曲斜阳晚。一霎时波摇金影，蓦抬头月上东山。

当我们在都市之中被尔虞我诈的人际关系、灯红酒绿的喧嚣折磨得心疲力乏

的时候，不妨在一个月朗风清的夜晚，走到一处僻静处，静静地听上这一曲《板桥道情》。让自己已经被现实压迫得日益呆板干瘪的心灵在曲调中获得丰满和舒展，在唱词中感受板桥的豁达和淡定。如同板桥《道情》中另一首中唱的：“收拾起渔樵事业，任从他风雪关山。”

六、课后思考与展现

1. 《板桥道情》除了音乐美之外，还美在哪？（对诗词的理解）
2. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
3. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
4. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
5. 讲述一个有关的民间传说或摘抄一首反映作者相似创作背景的诗句。（知识延伸）

品赏十五

清·納蘭性德
《長相思》

*To the Tune of "Endless
Longing" by Nalan Xingde
in the Qing Dynasty*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 了解纳兰性德在中国文学史上的地位。
- 2 了解作品如何反映将士们的思乡之情。
- 3 作品的白描手法。
- 4 诗歌的内容，榆关、那畔、故园等意向的含义。
- 5 诗乐的音乐赏析。

1. Nalan Xingde's position in the history of Chinese literature.
2. Understand how the work reflects the homesickness of the soldiers.
3. The plain drawing technique of the work.
4. The content of the poem, and the meaning of "Yu Pass", "yonder", and "home".
5. Appreciation of the poetic song.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 深刻体会白描的艺术表现手法。
- 2 学会欣赏诗歌的意境美、情感美、形象美、语言美、艺术表现美。
- 3 学会欣赏诗乐的音乐美。
- 4 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Deeply understand the artistic expression technique of plain drawing.
2. Learn to appreciate the beauty of the artistic conception, emotion, image, language, and expression of the poem.
3. Learn to appreciate the musical beauty of the poetic song.
4. Learn to accurately display the work in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“一”“榆关”“那畔”等词对整首诗音乐感的作用。
3. 读出节奏，注意把握中国古典词的特点，采取两字一顿的读法。
4. 读出韵味，把军旅生活的壮美与婉转表达出来。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

shān yī chéng
 山 一 程，
 shuǐ yī chéng
 水 一 程，
 shēn xiàng yú guān nà pàn xíng
 身 向 榆 关 那 畔 行，
 yè shēn qiān zhàng dēng
 夜 深 千 帐 灯。
 fēng yī gēng
 风 一 更，
 xuě yī gēng
 雪 一 更，
 guō suì xiāng xīn mèng bù chéng
 聒 碎 乡 心 梦 不 成，
 gù yuán wú cǐ shēng
 故 园 无 此 声。

(二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

品赏十五：清·纳兰性德《长相思》

2. 谱例

长相思

乐曲演唱

(清) 纳兰性德 词
郭思杨 曲

$\text{♩}=52$

1=C 山 一 程， 水 一 程。 身 向 榆 关 那 畔 行，

$\frac{4}{4}$ 3. 5 5 1 | 2. 5 5 - | 1. 2 3 6 | 5. 3 2 - |

5

夜 深 千 帐 灯。 风 一 更， 雪 一 更。

3. 3 2 6 | 1 - - - | 6. 1 1 - | 2 1 7 6 - |

9

聒 碎 乡 心 梦 不 成， 故 园 无 此 声， 故 园 无

6. 5 3 2 3 1 3 | 2 - 0 3 2 | 1 5 1 6 - | 6 3 2 1 - |

13

此 声。

5 1 6 - | 6 - - - ||

3. 乐曲赏析

本曲由广州铁路职业技术学院教师郭思杨创作。《长相思》是词牌名，也称《长相思令》。双调三十六字，上下阙格式相同。这首小令用重章叠句的手法让人真切的体验到思乡之情。

第一部分旋律走向较为平稳，没有太大起伏，仿佛向听众娓娓道来，叙述着主人公翻山越岭，登舟涉水，一程又一程，越走离家乡越远的情境。第二部分旋律线条起伏大，时高时低，如同夜深后，营帐外风雪交加的恶劣天气，阵阵风雪声搅得人无法入眠。“聒碎乡心梦不成”这一句用紧凑的节奏型来表现主人公身在征途，却心系家乡的矛盾心情。这里的“故园无此声”，旋律线往下走，表现

了主人公天涯行役的相思之苦和相思之深，万般无奈。最后重复的一句“故园无此声”，特地进行了高八度处理，演唱时要变得坚定有力量，将浓烈的思乡之情融入旋律一并层层递进直至最高处。形象地表现了“一夜征人尽望乡”的愁肠百转但又无可奈何的心态。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *To the Tune of "Endless Longing"*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *To the Tune of "Endless Longing"*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *To the Tune of "Endless Longing"*.

2. Apperception in English

To the Tune of "Endless Longing"

I climb o'er the hill;
I go 'cross the rill.
I turn to Elm Pass, travel there I will;
All tents are lit up at night still.

A wind blows to trill;
Snow does the air fill.
The sough and flurry break my dream to nil;
My land's silent, a stretch of chill.

3. Overview

On February 15, 1682 (the 21st year of Kangxi's reign), Emperor Kangxi went on a tour to the east to sacrifice at the ancestral tombs for the pacification of Yunnan. Nalan Xingde accompanies the emperor on visits to Yong Mausoleum, Fu Mausoleum, and Zhao Mausoleum. On the 23rd, they passed the Shanhai Pass ("Yu Pass" in the poem). The harsh windy and snowy weather on the frontier aroused

Nalan Xingde's homesickness, so he wrote the poem *To the Tune of "Endless Longing"*.

The poem is highly praised for its heartfelt emotions expressed in simple and natural language using the technique of plain drawing. Integrated in the simple depiction of natural and elegant scenery is the poet's straightforward expression of homesickness. The first half describes the marching and stationing, mixed with helpless emotions; the second half narrates that the fierce wind and snow at night shatters the dream of home and intensifies homesickness. The poem expresses soldiers' desperate longing for home. The language is simple but meaningful, and the scenery depicted is contrasting and magnificent.

4. More about the work

Nalan Xingde (1655—1685) was a Qing Dynasty poet famous for his *ci* poetry. He was well-read in the classics and studied both literacy and martial arts from a young age. He was admitted to the Imperial College at the age of 17. He was greatly appreciated by Emperor Kangxi for his compilation of *Tongzhitang Jingjie*, a collection of explanations of Confucian classics, and was promoted to first-grade imperial bodyguard. He often accompanied the emperor on royal tours of inspection.

Nalan Xingde died young at the age of 30. There are 348 of his *ci* poems in existence today, which are about love, friendship, frontier, Jiangnan region, objects, history, feelings, among others. Most of his poems about scenery and objects are depicting water and lotus. Although the number of his poems is small, they are considered masterpieces for the "spontaneous overflow" of the poet's heart-felt feelings. Therefore, Nalan Xingde was hailed as the "greatest *ci* poet in the early Qing Dynasty".

The Collection of Ci Poems by Nalan Xingde not only enjoys a high reputation in the poetic world of the Qing Dynasty, but also holds a vital place in the entire history of Chinese literature. Nalan's *ci* poems produced the sensational effect of "everyone singing them" while he was alive, and earned him the titles of "greatest *ci* poet of the Qing Dynasty" and "greatest scholar" after his death.

四、背景知识介绍

微课视频

▶ (一) 作者生平

纳兰性德（1655年—1685年），叶赫那拉氏，字容若，号楞伽山人，满洲正黄旗人，清朝初年词人。父亲是康熙朝武英殿大学士、一代权臣纳兰明珠。

纳兰性德自幼饱读诗书，文武兼修，十七岁入国子监。十八岁考中举人，次年成为贡士。康熙十五年（1676年）殿试中二甲第七名，赐进士出身。他主持编纂了一部儒学汇编《通志堂经解》，深受康熙皇帝赏识，授一等侍卫衔，多随驾出巡。

康熙二十四年（1685年）暮春，纳兰性德抱病与好友一聚，一醉一咏三叹，而后一病不起。七日后，于康熙二十四年五月三十日（公元1685年7月1日）溘然而逝，年仅三十岁。纳兰性德二十四岁时将词作编选成集，名为《侧帽集》，又著《饮水词》。后人将两部词集增遗补缺，合为《纳兰词》。

▶ (二) 纳兰性德的文学成就

纳兰性德词作现存348首，内容涉及爱情友谊、边塞江南、咏物咏史及杂感等方面，写景状物关于水、荷尤多，尽管以作者的身份经历，他的词作数量不多，眼界也并不算开阔，但是由于诗缘情而旖旎，而纳兰性德是极为性情中人，因而他的词作尽出佳品。《蕙风词话》誉其为“国初第一词手”。

《纳兰词》不但在清代词坛享有很高声誉，在整个中国文学史上也占有光彩夺目的一席之地。纵观纳兰性德的词风，清新隽秀、哀感顽艳，颇近南唐后主。而他本人也十分欣赏李煜。此外，他的词也受《花间集》和晏几道的影响。《纳兰词》在纳兰容若生前即产生过“家家争唱”的轰动效应，身后更是被誉为“满清第一词人”“第一学人”。

在纳兰词中，写景状物关于水、荷尤其多。对于水，纳兰性德是情有独钟的。中国传统文化中，把水认作有生命的物质，认为是有德的。并用水之德比君子之德。滋润万物，以柔克刚，川流不息，从物质性理的角度赋予其哲学的内涵。纳兰性德把属于自己的别业命名为“渌水亭”，一是因为有水，更是因为慕水之德以自比。并把自己的著作也题为《渌水亭杂识》。词人取流水清澈、澹泊、涵远之意，以水为友、以水为伴，在此疗养，休闲，作诗填词，研读经史，著书立说，并邀客燕集，雅会诗书——一个地道的文化沙龙。就在他辞世之时，也没离开他的渌水亭。

▶ (三) 内容概述

康熙二十一年（1682年）二月十五日，康熙帝因云南平定，出关东巡，祭告奉天祖陵。纳兰性德随从康熙帝诣永陵、福陵、昭陵告祭，二十三日出山海关。塞上风雪凄迷，苦寒的天气引发了纳兰性德对京师中家的思念，于是写下了《长相思》。这首词以白描手法，朴素自然的语言，表现出真切的情感，是很为前人称道的。词人在写景中寄寓了思乡的情怀。格调清淡朴素，自然雅致，直抒胸臆，毫无雕琢痕迹。词作上片描写跋涉行军与途中驻扎，夹杂着颇多无奈情绪；下片叙述夜来风雪交加，搅碎了乡梦，倍觉惆怅。全词描写将士在外对故乡的思念，抒发了情思深苦的绵长心情。语言淳朴而意味深长，取景宏阔而对照鲜明。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

长相思：词牌名，又名“吴山青”“山渐青”“相思令”“长思仙”“越山青”等。双调三十六字，前后段各四句三平韵一叠韵。

山一程，水一程：即山长水远。程：道路、路程。

榆（yú）关：即今山海关，在今河北秦皇岛东北。

那畔：即山海关的另一边，指身处关外。

千帐灯：皇帝出巡临时住宿的行帐的灯火，千帐言军营之多。

风一更，雪一更：即言整夜风雪交加也。更，旧时一夜分五更，每更大约两小时。

聒：声音嘈杂，这里指风雪声。

故园：故乡，这里指北京。

此声：指风雪交加的声音。

▶ (二) 讲解

全篇含蓄委婉，运用“赋”“比”“兴”的手法，写景中寄寓了思乡的情怀，抒发了情思深苦的绵长心情。

“山一程，水一程”，首句起“兴”，隐喻了旅程的艰难曲折，遥远漫长。词人翻山越岭，登舟涉水，一程又一程，愈走离家乡愈远。这两句运用反复的修辞方法，将“一程”二字重复使用，突出了路途的漫漫修远和艰辛。

“身向榆关那畔行”，点明了行旅的方向。词人在这里强调的是“身”向榆关，

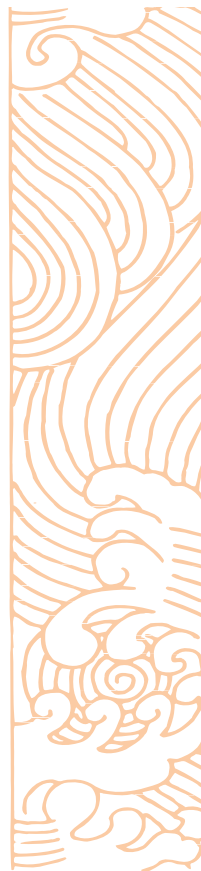
那也就暗示出“心”向京师，它使我们想到词人留恋家园，频频回首，步履蹒跚的情况。“那畔”一词颇含疏远的感情色彩，表现了词人这次奉命出行“榆关”是无可奈何的。这里运用“赋”的手法渲染了无奈的情绪。

这里借描述周围的情况而写心情，是典型的“比兴”手法，实际是表达纳兰对故乡的深深依恋和怀念。二十几岁的年轻人，风华正茂，出身于书香豪门世家，又有皇帝贴身侍卫的优越地位，本应春风得意，却恰好也是因为这重身份，以及本身心思慎微，导致纳兰并不能够享受那种男儿征战的生活，他往往思及家人，眷恋故土。严迪昌《清词史》：“夜深千帐灯是壮丽的，但千帐灯下照着无眠的万颗乡心，又是怎样情味？一暖一寒，两相对照，写尽了自己厌于扈从的情怀。”“夜深千帐灯”既是上片感情酝酿的高潮，也是上、下片之间的自然转换，起到承前启后的作用。经过日间长途跋涉，到了夜晚人们在旷野上搭起帐篷准备就寝；然而夜深了，“千帐”内却灯光熠熠，为什么羁旅劳顿之后深夜不寐呢？含蓄委婉地表达了将士在外对故乡的思念之情。

下片侧重游子思乡之苦，交代了深夜不眠的原因。换头写景起“兴”，“风一更，雪一更”，突出塞外狂风骤雪的荒寒景象。“山一程，水一程”与“风一更，雪一更”两相映照，暗示出词人对风雨兼程人生路的无可奈何与厌倦。山长水阔，路途漫长而艰辛，再加上塞上恶劣的天气，让词人对这次看似风光无限的出行心生无限的倦旅疲敝之意。此句亦是“比兴”手法的自由运用，是以哀景衬伤情，风雪载途，行者乡思更烈。

叠用两个“一更”，突出塞外卷地狂风，铺天暴雪扑打帐篷经久不息的情景；也从一个侧面写出了天寒地冻之夜，人之辗转难眠的状态。“聒碎乡心梦不成”呼应上片的夜深千帐灯一句。这里运用“赋”的手法直接表达自己的感情，加强语势，渲染了塞外驻扎的环境，烘托了军旅苦寒的气氛和思乡的情绪，直接回答了深夜无法入眠的原因。“聒”字，突出了风雪声响之巨；且极具拟人味，仿佛这风雪也通人心似的，彻夜念叨着故园的人事，让人心潮起伏。“聒碎乡心”，用的是夸张手法，形象地表现了一夜征人尽望乡的愁肠百转的心态。“故园无此声”，交代了梦不成的原因：故乡是没有这样的连绵不绝的风雪聒噪声的，当然可以酣然入梦；而这边塞苦寒之地，怎比钟灵毓秀之京都，况且又是暴风雪肆虐的露营之夜，加之乡心的重重裹挟，就更难入梦了。结尾这一句直截地表达了征人对故乡的深深眷恋之意，是典型的“赋”的手法。

从总的来说，上阕写面、写外，铺陈壮观；下阕写点、写内，曲描心情。选取的都是平凡的事物，如山水风雪、灯火声音。又采用短小精悍而通俗易懂的语句，轻巧排列，对应整齐。信手拈来，不显雕琢。全篇融细腻情感于雄壮景色之中，尽显非凡，作者用山，水，千帐灯，风，雪等大的物像，来寄托细腻的情感思绪。缠绵而不颓废，柔情之中露出男儿镇守边塞的慷慨报国之志。相对边塞诗

的大气、悲凉、雄壮，该词风格婉约，笔调缠绵，在柔情中不失男儿的阳刚之气。从“夜深千帐灯”壮美意境到“故园无此声”的委婉心地，既是词人亲身生活经历的生动再现，也是他善于从生活中发现美，并以景入心的表现，满怀心事悄悄跃然纸上。天涯羁旅最易引起共鸣的是那“山一程，水一程”的身泊异乡、梦回家园的意境，信手拈来 不显雕琢，王国维曾评：“容若词自然真切。”

六、课后思考与展现

1. “夜深千帐灯”写得的是军营壮丽吗？谈谈你的看法。
2. “故园无此声”写得是对风雪声的欣喜吗？谈谈你的看法。
3. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 讲述一个有关对故乡的民间传说或摘抄一首你喜欢的思乡诗。（知识延伸）

品赏十六

现代·邱瑾
《七律》

*A Seven-character
Eight-line Poem by Qiu
Jin in the modern era*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 了解秋瑾其人其诗。
- 2 分析《七律》为何是近代中国女革命志士的典型之作。
- 3 能够通过文本分析准确把握人物性格与人生态度，理解文章深层内涵。

1. Learn about Qiu Jin and her poems.
2. Analyze why *A Seven-character Eight-line Poem* is a typical work of female revolutionaries in modern China.
3. Be able to accurately grasp the characters and attitudes of the poet and understand the connotation of the poem through text analysis.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 理解本诗的诗体格律。
- 2 能够自主分析《七律》的结构之美。
- 3 感悟秋瑾的女侠气概。
- 4 能够用诵读等艺术形式准确展现作品。

1. Understand the form and meter of the poem.
2. Be able to analyze the structural beauty of *A Seven-character Eight-line Poem* independently.
3. Feel the heroic spirit of Qiu Jin.
4. Learn to accurately display the work in artistic forms such as reading.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“雄”“东”“阔”“珑”“首”等韵脚对整首诗音韵美和节奏感的作用。

3. 读出节奏，注意把握格律诗的特点，采取一句三顿的读法。
4. 读出韵味，注意抓住诗句开篇“独”字，用磅礴的气势、高亢的情绪将革命女志士的独特气质，献身祖国、奋发进取的革命乐观主义精神演绎出来。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

màn	yún	nǚ	zǐ	bù	yīng	xióng
漫	云	女	子	不	英	雄，
wàn	lǐ	chéng	fēng	dú	xiàng	dōng
万	里	乘	风	独	向	东！
shī	sī	yī	fān	hǎi	kōng	kuò
诗	思	一	帆	海	空	阔，
mèng	hún	sān	dǎo	yuè	líng	lóng
梦	魂	三	岛	月	玲	珑。
tóng	tuó	yǐ	xiàn	bēi	huí	shǒu
铜	驼	已	陷	悲	回	首，
hàn	mǎ	zhōng	cán	wèi	yǒu	gōng
汗	马	终	惭	未	有	功。
rú	xǔ	shāng	xīn	jiā	guó	hèn
如	许	伤	心	家	国	恨，
nà	kān	kè	lǐ	dù	chūn	fēng
那	堪	客	里	度	春	风。

(二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

七 律

乐曲演唱

秋瑾词
唐文静曲

$\text{♩}=82$ 激昂 明朗

1=C $\frac{4}{4}$ 漫 云 女 子 不 英 雄, 万 里 乘 风 独 向 东!

$\underline{4} \underline{5} \cdot \underline{3} \underline{2} \underline{5} \mid \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{0} \mid \underline{2} \cdot \underline{1} \underline{6} \cdot \underline{1} \underline{2} \underline{3} \mid \underline{2} - - \underline{0} \mid$

5

诗 思 一 帆 海 空 阔, 梦 魂 三 岛 月 玲 珑。

$\underline{3} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \underline{1} \cdot \underline{2} \underline{6} \cdot \underline{1} \mid \underline{5} \underline{4} \underline{5} \underline{3} - \mid \underline{2} \cdot \underline{3} \underline{5} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{2} \mid \underline{1} - - - \mid$

9

铜 驼 已 陷 悲 回 首, 汗 马 终 惭 未 有 功。 如 许

$\underline{1} \underline{6} \cdot \underline{5} \underline{6} \underline{1} \mid \underline{2} \underline{1} \underline{7} \underline{5} - \mid \underline{6} \cdot \underline{5} \underline{6} \cdot \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{1} \mid \underline{2} - - \underline{1} \underline{2} \mid$

13

伤 心 家 国 恨, 那 堪 客 里 度 春 风。

$\underline{3} \cdot \underline{2} \underline{1} \underline{7} \mid \underline{6} \cdot \underline{5} \underline{4} \cdot \underline{5} \underline{3} - \mid \underline{2} \cdot \underline{3} \underline{5} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{2} \mid \underline{1} - - - \parallel$

3. 乐曲赏析

本曲由广州铁路职业技术学院教师唐文静创作。作者根据《七律》诗词情感内涵和字音韵脚、结构等特点,运用进行曲式的节奏风格,选取激昂奋进的律动节奏型,采用中国传统民歌调式的写作手法,加入通俗化的歌曲旋律线条、流行乐和声等现代音乐要素。该曲旋律展开平铺直叙,点缀以激进活泼的律动节奏型,表达出女英雄爱国忧国的大情怀大胸襟。

《七律》以传统五声音阶为旋律主音,具有浓郁的中国民族风格。首句旋律娓娓道来,像是秋瑾用微许无奈的口吻在给我们讲述,很有亲切感。“万里乘风”句,要把节拍的重音演唱出来,把斗志昂扬的姿态描勾勒出来。“铜驼”一句,较大的声音跨度将音乐气氛一下子托起,注意音色的抒情性和延展性。“悲回首”句,

音调略显悲苦，把悲凉萧索之感用准确的音高表现出来。“汗马终惭”是全曲的高潮乐句，旋律在高音区激昂挺阔行进着，用清越嘹亮的声线将情绪烘托到高点。“家国恨”一句，从高音域下滑到中音域，听着忧郁清冷的感觉，与诗句中蕴含的忧国忧民，失落伤感之意契合，演唱时要注意国仇家恨意难平的音乐情感。

结束句“度春风”句，音偏向明亮的色彩，象征着如秋瑾这般的爱国忧民的革命者，即使山河破碎、国难当头，依然怀揣着希望与激人奋进的力量，凭借乐观主义精神，以实际行动扶危于乱世，重树国民信仰。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *A Seven-character Eight-line Poem*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *A Seven-character Eight-line Poem*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *A Seven-character Eight-line Poem*.

2. Apperception in English

A Seven-character Eight-line Poem

By Qiu Jin

Please do not say that women are not heroic,
For I have sailed on the west wind all on my own!
My sail of poetry takes me where the sea blends into the sky;
My dream spectre flies over to the Japanese islands basking in the moon.
My ancient homeland is fallen, and I dare not look back;
The toils of war have all been in vain.
Steeped in such regret over my home and country,
How can I possibly enjoy myself in a foreign land?

3. Overview

A Seven-character Eight-line Poem is a patriotic poem with a majestic and

impassioned tone, showing Qiu Jin's mixed feelings when she first sailed to Japan and expressing her national character and patriotic fervor.

In the first (or head) couplet, the poet described her action and expresses her lofty ambition; in the second (or chin) couplet, she recalled her feelings when she first sailed to Japan and showed her longing for the exotic scenery on her way to Japan; the third (or neck) couplet is the poet's spur for herself; and in the fourth (or tail) couplet, she implicitly expressed her desire to return to motherland and directly participate in the revolution.

The poem, written in plain Chinese, is straightforward, vehement, and inspiring. Its style is bold and vigorous, with a romantic touch, clearly embodied in the patriotic passion, commitment to the motherland and vigorous pursuit of revolutionary ideals expressed in the majestic and impassioned tone.

4. More about the work

Qiu Jin (1875—1907), known as the woman knight of Mirror Lake, was a Chinese feminist and modern democratic revolutionary. She was a pioneer of women's rights such as the freedom of education and actively promoted the women's liberation movement in China. She was also among the first revolutionary pioneers who sacrificed herself to overthrow the Qing government and thousands of years of feudal rule, making great contributions to the Xinhai Revolution. She was only 32 when she was executed.

In Chinese history, there are always some representative and outstanding female writers in each dynasty, such as Wei Ji in the Spring and Autumn period, Zhuo Wenjun and Wang Zhaojun in the Han Dynasty, Xie Daoyun in the Eastern Jin Dynasty, Yu Xuanji in the Tang Dynasty, Madame Huarui in the Five Dynasties and Ten Kingdoms period, Li Qingzhao in the Song Dynasty, and Sun Shu in the Yuan Dynasty.

A Seven-character Eight-line Poem is a typical work of female revolutionaries in modern China. It is not only one of the feminist masterpieces of Qiu Jin, but also the first poem in the history of Chinese literature that calls for the overthrow of feudal rule and embodies the lofty ideals of a patriotic heroine.

四、背景知识介绍

微课视频

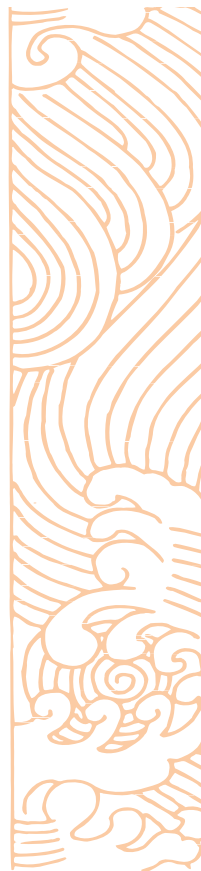
(一) 作者生平及《七律》创作背景

秋瑾(1875年—1907年)，女，字璿卿，号旦吾，改瑾，字竞雄，自称“鉴湖女侠”。中国女权和女学思想的倡导者，近代民主革命志士。第一批为推翻满清政权和数千年封建统治而牺牲的革命先驱，为辛亥革命做出了巨大贡献；提倡女权女学，为妇女解放运动的发展起到了巨大的推动作用。1907年7月15日凌晨，秋瑾从容就义于绍兴轩亭口，年仅32岁。

秋瑾就义已经一百多年，世事沧桑，当今中国已不再是血与火的革命斗争年代。但秋瑾的精神，依然具有时代意义。首先，她那种忧民忧国，为了祖国独立富强，不惜牺牲个人生命，用鲜血来唤醒民众，就是一种炽热的爱国主义精神。当今我们在发展的征途中，同样充满困难与风险，必须居安思危，充满忧患意识。其次，百年前旧中国，封建礼教思想的黑暗统治是那样顽固。她作为一个生存在封建礼教千年浸淫，备受压迫的女性，敢于打破自己曾经立足生存的腐旧的社会环境，敢于如此冲破自身的思想牢笼，打碎封建精神枷锁，去崇尚真理，追求光明，主张共和，坚持男女平等。这种敢于把自己从旧思想、旧习惯中解脱出来，是一种大胆革新的思想解放运动。当今，我们同样仍需不断解放思想。最后，她面对腐朽没落的社会，满腔热血，一身正气。为求得社会正义而奔走呼号，直至从容就义。她的女侠气概，就是正义的化身，是见义勇为的大无畏精神。她为弘扬社会正义，勇于斗争，敢于献身。因此，秋瑾依然是我们精神家园中一颗璀璨的明珠，永远闪耀着时代光芒。孙中山和宋庆龄都曾给予很高的评价。1912年12月9日孙中山致祭秋瑾墓，撰挽联：“江户矢丹忱，感君首赞同盟会；轩亭洒碧血，愧我今招侠女魂。”

《七律》是近代诗人秋瑾所创作的一首七言律诗。七言律诗是中国近体诗的一种。格律严密，对仗精工，用词准确，气质清新。律诗要求诗句字数整齐划一，律诗由八句组成，七字句的称七言律诗。每首八行，每行七个字，每两行为一联，共四联，分首联、颔联、颈联和尾联。其中颔联和颈联必须对仗，首联和尾联可对可不对。全篇四韵或五韵，一般逢偶数句押韵，即第二、四、六、八句最后的一个字要同韵。

清光绪三十年(1904年)夏历五月，秋瑾冲破种种阻力，典质簪珥，抛儿别母，毅然只身东渡扶桑留学。同船的日本人石井先作了一首诗，请她赓和，她即步原韵作此诗。作品宣传资产阶级民主革命，体现了爱国精神，笔调雄健，感情奔放，亦能词。遗稿编入《秋瑾集》。

▶ (二) 《七律》为何是近代中国女革命志士的典型之作

《七律》体现了秋瑾独特个性气质。不同于古典诗歌离别题材中哀伤悲凉的调子，在昂扬奋发的旋律中抒写了一位女革命志士只身万里、寻求真理的英雄气概，以及她献身祖国、甘赴国难的爱国精神。一位英姿飒爽的女杰报国杀敌的豪气直干云霄。调子朗丽高亢，风格豪放雄浑，和古代荆轲出发前所唱的“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”相比，本诗有其豪放悲壮，而没有它的伤感凄凉。诗中乐观昂扬的基调，正是秋瑾勇往直前、奋发进取的革命乐观主义和大无畏精神的艺术体现。

1. **《七律》体现大无畏的爱国主义精神。**“但凡爱国之心，人不可不有，若不知本国文字、历史，即不能生爱国心也。”秋瑾身上体现着中国古代传统文化中所阐发的那种重侠尚义、爱国忧民和坚贞不屈的优良传统。

2. **突出了一往无前的英雄气概、浪漫主义的灵魂追求。**当亿万民众浑浑噩噩地生活在帝国主义、封建主义淫威下时，这位觉醒的女性，已赴万里东洋寻求救国真理。

3. **代表中国妇女争取自由斗争。**为了普及革命，倡导男女平等，秋瑾以天下为己任，大义凛然，气势豪迈，文词朗丽高亢，音节嘹亮。诗中开篇“不要说中华女子就不能当英雄”反驳千百年对妇女的歧视，体现出她冲破封建家庭和社会的束缚，孤身一人东渡日本，胸怀革命大志，不愧为“巾帼英雄”。

▶ (三) 作品反映女性在中国文学史的地位

中国历史上各朝代杰出的女性作家是女性中的佼佼者，每个朝代总有一些代表性的杰出女作家，比如春秋战国的卫侯女，汉代的卓文君、王昭君，魏晋六朝的谢道韞，唐代的鱼玄机，五代辽金的花蕊夫人，宋代的李清照，元明时代的孙惠兰等等。但相对庞大的男性作家群体而言，女性作家群体的数量屈指可数。尤其是清代以前的女性作家数量少，作品少，且作品多以诗词为主，大都抒发思妇、怨妇之情以及触怀之感，多婉约之风，少豪放之气。进入清代以后，因市场的需要、文学风气的开放、女性自我的觉醒等原因，女性作家的作品呈现繁荣特征。其中，尤其以近现代女文学家秋瑾为代表，她的杰出之处体现在女性觉醒意识更强、反叛力度更强；思想更先进、进步；体现了浓烈的爱国形象。

生活于文化转型时期的秋瑾，以旧时代最后一位女文学家和新时代第一位女文学家的姿态，在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔。她诗词的成就与她短暂但辉煌的人生经历是密不可分的。她将对时境的悲愤、对国家坚贞不渝的爱和对理想的追求都融入到了文学作品中，既柔情旖旎又豪迈凌厉。她诗词中的豪气、

奔放、激进继承了东坡、稼轩之文风，犹如公孙大娘舞剑，光芒夺目，不可直视。

《七律》这首词不仅是秋瑾女权思想的代表作之一，也是中国文学史上第一篇号召推翻封建统治、体现爱国女英雄豪情壮志的词作。作为推动女权革命与政治革命相结合的带头人，秋瑾的诗歌在近代文学史上独树一帜，其豪迈文风跳出了传统女性作家感风伤月的小圈子。她以炽热的爱国情感、豁达激昂的诗词以及勇于抗争的革命精神为民族解放和妇女解放运动做出了杰出贡献，为中国近代民主革命带来了星星之火，为女性登上历史舞台奠定了坚实的基础。她的文学作品充斥着浓郁的浪漫主义风格，由于时代的局限，其个别章句虽有激进、不成熟之处，但瑕不掩瑜。她用犀利笔锋写出了时代的风云变化，推动着中国近代文学的发展。

▶ (四) 内容概述

《七律》是一首爱国诗，以磅礴的气势、高亢的情调收束全篇，表现出秋瑾的民族气节和奉献祖国的爱国之情。首联用作者自己的实际行动和亲身感受，抒发了豪情壮志；颔联先追忆初次航向日本时的心情，后写去日本途中对异国风光的思念；颈联写是对自己的鞭策；尾联含蓄地表达了渴望回国，直接参加战斗的情绪。这首诗慷慨高亢，直抒胸臆，语言通俗，感情充沛，富于感染力。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

漫云：别说，不要说。

三岛：用日本本州、四国、九州三个大岛以代日本。

玲珑：状月色明亮、皎好。

铜驼：借指京城，宫廷。《晋书·索靖传》载，索靖“先识远量”，曾指洛阳宫门外铜驼叹道：“会见汝在荆棘中耳！”后以铜驼荆棘喻战乱，此言中国处于内忧外患之中。

汗马：战马疾驰而出汗。此喻战功。《韩非子·五蠹》：“弃私家之事，而必汗马之劳。”

▶ (二) 讲解

莫要说中华女儿不是巾帼英雄，乘长风破万里浪独自跨海向东。

征帆上心潮起伏诗情犹如大海，那岛国的玲珑月色飞进了梦中。
回顾已沦陷的祖国我忧心忡忡，惭愧的是到处奔走却未建微功。
国家危亡使我已如此伤心悲痛，何况又加上异国作客虚度春风。

《七律》风格刚健遒劲、浑雄豪放，带有浓郁的浪漫主义色彩。诗中那种献身祖国的爱国激情和对革命理想的热烈追求，正是她作品中浪漫主义的灵魂；而磅礴的气势，高亢激越的调子，又是这种风格的艺术体现。

首联“漫云女子不英雄，万里乘风独向东”当是对石井的回答，以豪迈的语气表现为拯救祖国万里求学的勇气和精神。“漫云”抹倒了千百年来对妇女的偏见歧视，一个“独”字不仅交代是只身前往，又见一往无前的气概，更突现了她“巾帼英雄”的主体形象。“向东”指东渡日本。“万里乘风”即是对“向东”这一情景的真实描写，衬出“独”往身影的伟岸，又寄予了一腔报国的豪情。

颌联就“独向东”三字意脉展开。舟行海上，视野极是开阔，引致诗兴大发，物境与心境互为表里，“诗思一帆海空阔”的阔大诗境，正写出这以“物感”为绾结的景与情的两重内容，显出气概非凡。“海空阔”具写万里，一帆呼应乘风，展现出大海苍茫的画面。“梦魂三岛月玲珑”写对日本的向往。那“三岛”月夜萦入梦魂，是前句“诗思”的进一步延伸。作者首次东渡日本，充满憧憬和想像，“月玲珑”三字将这种美好的向往心境具像化地传达了出来，隐喻此乃求学胜境。

前两联从“万里乘风”到“月玲珑”诗境由雄壮阔大转为清秀幽婉，恰如其分地显示了“英雄”与“巾帼”的双重特质。然而，秋瑾“万里乘风独向东”毕竟不是去玩赏“月玲珑”的，而是自觉肩负着为拯救祖国寻求知识、真理的庄严使命。

她的高尚情感、优美格调，在诗的三、四两句中得到了形象的写照。在她比一般人，尤其是一般女子远为宽广深厚的胸怀中，“诗思一帆海空阔，梦魂三岛（即日本）月玲珑”。诗情如鼓满清风的白帆，寥廓海空任遨游；梦魂缕缕，在月光明亮的夜晚，远在日本三岛的诗人对故国想念殷殷。宁静的海天之间有诗人超绝时空的内心活动，空灵的月光之中融合着她“魂一夕而九逝”的执著追求。这两句诗对仗比较工稳，意象精巧优美，浓郁的诗意梵阿林一样细腻深情，水彩画一样明丽清新，真是美不胜收。以它们的轻利、超逸，在诗的内在结构上，犹如搭在弦上、引满待发的箭，将诗的意境向更高更深处开拓发展。

以下四句，是诗人张弓搭箭之后连株射出的具体的家国之思。铜驼已陷悲回首，汗马终惭未有功。”“铜驼”，是一个典故：《晋书·索靖传》说索靖有“先识远量”，知道天下将乱，曾指洛阳宫门前的铜驼叹道：“会见汝在荆棘中耳！”这里用铜驼代指国家。“汗马”，喻战功。这两句说国家早已落在清廷反动统治者手里，回首往事令人悲愤；而自己终因没有为国立下战功惭愧万分。诗人的感

情深挚、沉重，为国家奋斗立功的自觉性和使命感给读者以强烈的感染。即，革命事业未成，国家依然残破，作者为之而“惭”，一“悲”一“惭”，真挚表达了诗人爱国之情。

就在这“梦魂三岛月玲珑”的曼妙遐思之中，她突然回首祖国，诗境顿然又由幽秀跌向沉郁。颈联“悲回首”有双重蕴含：一是“独向东”中的实际回首，那是去国离乡的眷恋；二是回想到祖国遭受的一系列蹂躏，这又是“独向东”目的的提示。“悲回首”所看到的“荆棘铜驼”更增加了她“独向东”为拯救祖国命运的决心。下句“汗马终惭未有功”，一个“惭”字写尽了的那种“祖国陆沉人有责”的自觉使命意识。鸦片战争以来，多少志士仁人为祖国沉沦浴血奋斗，却终究未获成功。秋瑾以一个女子自觉感到有一份自己的责任在，所以才感到“惭”的。唯其如此，“独向东”才更有了深厚伟力的支撑。

尾联“如许伤心家国恨，那堪客里度春风”，将上面这重意绪作了明确的收束，也是她“万里乘风”雄心抱负的有力揭示。情调由沉郁趋向愤怒。

“如许伤心家国恨，那堪客里度春风？”“如许”即如此；“堪”，受得了。在这样沉重的心情之下，一位为寻求真理而来日本留学的女子，哪里受得了寄居他国他乡时遇到春天来临呢？不是东京的春天不美丽，相反，东京的一个公园“上野的樱花烂漫的时节，望去确也像绯红的轻云”。许多醉生梦死的清国留学生盘桓在花下，怡然自得地“客里度春风”。更气愤的是，这些堂堂男儿怕将来回国丢了“前程”，都不敢剪辫子，头顶盘得高高的，再扣上一顶帽子来掩饰。与这些没有血性、没有骨气的奴才相反，陈天华短发披肩，只身蹈海，以年轻的生命唤起麻木的同胞，孙中山、黄兴等为建立革命组织、发展革命力量奔走于海内外……秋瑾，就是这群革命志士中十分杰出的一位。她的感时忧国与春风美景形成强烈的反差，起到了“感时花溅泪”、忧国“鸟惊心”的艺术效果。

全诗诗境三转，丰富地展示了秋瑾初渡日本所怀的多重心境，其一，跌宕回环，感情波澜起伏，结构明显呈现起承转合的格局；其二，议论不时空泛，抒怀不事雕琢；其三，风格沉雄豪放，语言明快清捷。作者在表达心境的同时，又为着一个根本目的去着笔，使不同情感色彩统一于“巾帼英雄”的主体形象。那个激荡的时代爱国者的共性与秋瑾的独特个性气质，都淋漓自如地传达出来了。

六、课后思考与展现

1. 《七律》，除了格律美之外，还美在哪？（对诗词的理解）
2. 找出文中叙事和抒情的诗句，并简析叙事内容对抒情所起的作用？（对诗词的理解）

3. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 讲述一个有关名人志士的爱国故事或摘抄一首你喜欢的爱国诗。（知识延伸）

現代·毛澤東
《七律·長徵》

The Long March
by Mao Zedong in the
modern era

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《七律·长征》的基本常识及其海外传播。
- 2 《七律·长征》的写作背景。
- 3 《七律·长征》的“千山万水”和英雄主义精神。
- 4 《七律·长征》的音乐赏析。

1. The basic knowledge of *The Long March* and its overseas dissemination.
2. The background of *The Long March*.
3. Understand the meaning of “ten thousand crags and torrents” and the heroic spirit in *The Long March*.
4. Appreciation of the poetic song.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 体会对仗、夸张、通感的艺术表现手法。
- 2 学会欣赏诗歌的意境美、韵律美、结构美。
- 3 提高准确把握人物形象和思想感情的能力。
- 4 学会欣赏诗乐的音乐美。
- 5 能够用诵读、歌唱等艺术形式准确展现作品。

1. Understand the artistic expression technique of antithesis, hyperbole, and synesthesia.
2. Learn to appreciate the beauty of the artistic conception, rhythm, and structure of the poem.
- 3 Improve the ability to accurately grasp the characters, thoughts, and feelings.
4. Learn to appreciate the musical beauty of the poetic song.
5. Learn to accurately display the work in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“逶迤”“磅礴”的读音，注意“难”“闲”等韵脚。《七律·长征》属于七言八句的格律诗，偶数句押韵（押“an”韵），中间四句两两对偶（三句和四句对偶，五句和六句对偶）。
3. 读出节奏，本诗的朗读节奏是四顿，要读出韵脚。
4. 读出情感，体会长征红军战士顽强不屈的斗争意志以及不惧强敌、不怕牺牲的英雄无畏气概和革命乐观主义精神。
5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

1935年10月

中文吟诵

hóng jūn bú pà yuǎn zhēng nán, wàn shuǐ qiān shān zhǐ děng xián。
 红 军 不 怕 远 征 难， 万 水 千 山 只 等 闲。
 wǔ lǐng wēi yí téng xì làng, wū méng páng bó zǒu ní wán。
 五 岭 逶 迤 腾 细 浪， 乌 蒙 磅 礴 走 泥 丸。
 jīn shā shuǐ pāi yún yá nuǎn, dà dù qiáo héng tiě suǒ hán。
 金 沙 水 拍 云 崖 暖， 大 渡 桥 横 铁 索 寒。
 gèng xǐ mín shān qiān lǐ xuě, sān jūn guò hòu jìn kāi yán。
 更 喜 岷 山 千 里 雪， 三 军 过 后 尽 开 颜。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 注意咬字与吐字。
 - (3) 讲究气息与音色。

七律·长征

[illegible]

25

透 迤 腾 细 浪， 乌 蒙

$\frac{4}{4}$ 7 6 5 6 - | 1 2 3 3 5 | 6 - - 7 | 1 - 6 1 |

29

磅 礴 走 泥 丸。 金 沙 水

2 1 2 3 - | 2. 3 6 1 | 2 - - - | 3 3 2 1 6 1 2 |

33

拍 云 崖 暖， 大 渡 桥 横

3 - - - | 3 2 3 1 7 6 1 | 5 - - - | 5. 6 1 0 2 1 |

37

铁 索 寒， 更 喜 岷 山

6 0 6 1 5 3 2 | 3 - - - | 3. 2 3 5 | 6 - - 5 |

41

千 里 雪， 更 喜 岷 山 千 里 雪， 三 军 过

6. 1 5 6 | 1 4 4 3 2 3 | 2 2 3 6 1 2. 3 | 5. 3 2 1 7 6 |

45

后 尽 开 颜。

ff

5 - - - | 4 - - 3 2 3 | 1 - - - | 1 - - - | 1 0 0 0 ||

3. 乐曲赏析

本曲写于1935年10月，是毛泽东率领红军战士越过岷山胜利在望时写下的壮丽诗篇，记录了长征一年来所战胜的艰难与险阻，饱含着喜悦之情。创作者根据河北梆子曲调进行编曲，发挥了梆子高亢、激越、气吞山河的特点，表现了长征这一不朽壮举的磅礴气概，高度赞美了红军队伍的艰苦奋斗的革命乐观主义精神。

本曲采用了我国经典的音乐创作“起、承、转、合”的曲式结构，将我国民族音乐特色表现得十分有特色。乐段分为四个部分，乐句彼此之间互相协调，互相呼应。第一乐句“红军不怕远征难，万水千山只等闲”的“闲”上运用了河北梆子典型的二六板的形式呈现出来，五个小节的拖腔演唱这一个字，旋律跌宕起伏又满含豪气，把红军不畏苦难的精神坚定的表现出来。后面紧接了一个加快的伴奏旋律，把诗词的意境更加的烘托出来。第三乐句又突慢进入描述“五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸”的艰苦历程，戏剧化的表现了当时长征的艰难险阻。利用四五度大跳进的语气起伏，渲染出河北梆子唱腔的粗犷火爆、夸张奔放、不尚蕴藉的风格。

作品多处唱腔旋律使用了四、五度大跳进的写作手法，这也是梆子唱腔的突出特点，演唱者需要把握住气息的控制，在演唱时应要体现出刚劲、明朗、委婉、华丽的特点，把伟大领袖的浪漫主义情怀和英雄主义气概抒发的淋漓尽致。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *The Long March*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *The Long March*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *The Long March*.

2. Apperception in English

The Long March

October 1935

Of the trying Long March the Red Army makes light;
Thousands of rivers and mountains are barriers slight.
The five serpentine ridges outspread like rippling rills;
The pompous Wumeng peaks tower but like mole-hills.
Against warm cloudy cliffs beat waves of Golden Sand;

With cold iron-chain bridge River Dadu is spanned.
Glad to see the Min Range snow-clad for miles and miles,
Our warriors who have crossed it break into broad smiles.

3. Overview

The 25,000-li (12,500 km) Long March was the most difficult period for the Red Army but left a glorious page in the history of the Communist Party of China. The poem concisely summarizes the Long March in 8 lines and 56 words. Facing “the trails of the Long March”, the Red Army “fears not” and “holds them light”. They defy the odds and march rapidly through the mountains. The “winding Five Ridges” and the “majestic Mount Wumeng” are nothing more than “gentle ripples” and “globules of clay” to them. After crossing the Jinsha River, the Dadu River, and the snow-covered Min Mountains, they finally achieve a decisive victory. *The Long March* depicts a march of thousands of miles. The “ten thousand crags and torrents” in the poem is an image that alludes to what the Red Army conquers on the road, which reflects the poet’s characters and conveys the sublime beauty of nature, adding to the magnificence of the poem. The poem brims with revolutionary heroism and optimism and shows the poet’s firm belief in the victory of the revolution.

4. More about the work

Mao Zedong (1893—1976) was a great Marxist, proletarian revolutionary, statesman, strategist and theorist, and the main founder of the Communist Party of China (CPC), the Chinese People’s Liberation Army, and the People’s Republic of China.

The Long March was written in October 1935 when Mao Zedong was leading the First Red Army across the Min Mountains. At that time, the Long March was almost finished. Looking back at the dangers and hardships of the year-long Long March, Mao could not help eulogizing the mettle and fearless revolutionary spirit of the first generation of CPC leaders.

The poem is a masterpiece and one of the most popular and influential poems of Mao Zedong. It is also the first of his poems to be translated into foreign languages. American journalist Edgar Snow’s 1937 book *Red Star Over China* quotes this poem at the end of the fifth chapter “The Long March” to illustrate the unwavering dedication of the Party members in the time of adversity during the Chinese Revolution.

四、背景知识介绍

微课视频

(一) 作者生平及其成就

毛泽东（1893年—1976年），伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、战略家和理论家，中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者。

毛泽东集伟大政治家和伟大诗人于一身，在政治和诗两方面同时取得影响世界的成就。毛泽东诗词现已公开披露并经严谨考证的共有 78 首。著名诗人贺敬之在首届毛泽东诗词国际学术讨论会开幕词中说：“以数量不多的诗，而能在一个产生过屈原、陶渊明、李白、杜甫、白居易、陆游、苏轼、辛弃疾、龚自珍等伟大诗人的诗词古国里自铸伟词，自开奇葩，吐纳宇宙之物象，开拓万古之心胸的诗人，也只能首推毛泽东了。以极富中华民族特色却未免有些古奥的诗词形式，描写现代中国人的生活和感情，抒发革命家的理想和襟抱，却能在国内外当代读者中传颂不衰，形成说诗者众、研习者盛的时代景观，环顾宇内，不能不承认，也只有毛泽东诗词了。”这一评论，科学评价了毛泽东在古今中外诗史上的崇高地位。毛泽东诗词是一位伟大的政治家运用中国传统诗词抒情言志的艺术结晶。伟大政治家的远见卓识和非凡气度，给毛泽东诗词增添了常人难以企及的深邃和气魄。

(二) 创作背景及海外传播

1. 创作背景

《七律·长征》写于 1935 年 10 月，当时毛泽东率领中央红军越过岷山，长征即将结束。回顾长征一年来所战胜的无数艰难险阻，毛泽东满怀豪情地写下了这首《七律·长征》。

长征是人类历史上空前伟大的创举。毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》一文中论述长征意义时写道：“长征是历史记录上的第一次，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机……长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。”全诗高度概括了红军长达 25000 里的行军，抒发了中国共产党第一代领袖们的英雄气概和大无畏的革命精神。

1934 年 8 月，红军第六军团奉命西征，拉开了长征的序幕。10 月，中央红军开始长征。随后，红军第二十五军、红军第四方面军和红军第二方面军也分别离开原来的根据地进行长征。在两年时间里，各路红军以无与伦比的英雄气概，粉

碎了国民党上百万军队的围追堵截，战胜了自然界无数的艰难险阻，纵横 14 个省，跨越万水千山，终于相继到达陕甘革命根据地。据不完全统计，红军长征中，经历了大约 120 次主要战役、战斗，共歼敌 40 个团，击溃敌军数百个团，击落敌机 4 架，缴获长短枪三万多枝、轻重机枪三百三十多挺、火炮二十多门，骡马约两千匹。几十万红军，到达陕北时只剩下三万多人，但这一战略大转移终于取得了伟大的胜利。

2. 海外传播

《七律·长征》是毛泽东流传最广、影响最大的一首诗，是毛泽东诗的代表作，也是毛泽东诗词译成外文的第一首。1936 年美国记者埃德加·斯诺撰写的《红星照耀中国》第五篇“长征”一章的结尾处，引用了毛泽东的这首诗，用来说明中国革命逆境中共产党人的精神。《红星照耀中国》作为第一部向世界介绍中国革命历程的图书，在英语世界获得了轰动性影响，毛泽东作为中国革命的领袖兼诗人形象，也通过该书第一次被西方世界所知晓，《七律·长征》也成为毛泽东诗词中最为著名的一篇。

从 20 世纪 40 年代开始，《毛泽东诗词》被大量翻译成英文，先后又被转译或直接翻译成法、俄、德等其他数十种语言文字。据统计，截至 20 世纪末，已经出售的毛泽东诗词集达 7500 万册。与此同时，国外的学者专家还发表和出版了许多评介和研究毛泽东诗词的文章和专著。美国总统尼克松上世纪 70 年代初首次来中国访问之前就读了英文版的《毛泽东诗词》，见到毛泽东后的第一句话就说：“读了您的诗词和讲话，我知道您是一位思想深刻的哲学家”“我看到您写道，机会来到面前时，要‘只争朝夕’。”

（三）内容概述

二万五千里长征，在中共党史上留下了辉煌的一页，也是红军最艰难的时期。《七律·长征》用 8 句 56 字极具概括力地写出了一部长征史。红军面对“远征难”，以“不怕”“只等闲”态度对待，将重重险阻看得轻轻松松。尽管“五岭逶迤”“乌蒙磅礴”，但红军藐视困难勇敢挑战，在这山中快速行军就像“腾细浪”“走泥丸”。红军巧渡金沙江、强渡大渡河，翻越终年积雪的岷山，取得了决定性胜利。《七律·长征》是一副万里行军图，“万水千山”是红军征服的对象，成为表现诗人人格的意象，体现出一种崇高的美，构成全诗壮丽的艺术境界。全诗充满了革命英雄主义和乐观主义精神，也展现了作者对革命胜利的坚定信念。

五、注释与讲解

► (一) 注释

等闲：不怕困难，不可阻止。

五岭：指大庾岭、骑田岭、都庞岭、萌渚岭、越城岭，横亘在江西、湖南、两广之间。

逶迤：形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲、连绵不断的样子。

乌蒙：山名，在贵州西部与云南东北部的交界处。

金沙：金沙江。长江上游。

云崖暖：是指浪花拍打悬崖峭壁，溅起阵阵雾水，在红军的眼中像是冒出的蒸汽一样。

大渡桥：指四川省西部泸定县大渡河上的泸定桥。

岷山：位于甘肃省西南、四川省北部。

三军：泛指红军。作者自注：“三军：红一方面军、红二方面军、红四方面军。不是海陆空三军，也不是古代晋国所说的上军、中军、下军的三军。”

► (二) 讲解

《七律长征》全诗八句四联，结构清晰、紧凑，环环相扣。首联总写“不怕”突出主旨，揭示中心，总领全诗；二、三两联用具体事实分述“不怕”，说明“万水千山只等闲”；尾联用“更喜”“开颜”作结，总结全诗，呼应开头，强化了“不怕”这一主题。

首联“红军不怕远征难，万水千山只等闲”，入句扣题，点明题意，概写红军长征这一历史事件。“红军不怕远征难”是诗歌主题开门见山式的揭示，“万水”句是对“红军”句的补充性阐发。“万水千山”是“难”的具体化、形象化。“不怕”“等闲”构成了全诗的主旋律。这两句诗语势豪纵，充分展示了红军在长征中的英勇无畏、乐观豪迈、勇往直前的英雄气概，让人感到格外豪迈。

颔联“五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸”，写山也同时写了人，采取以少胜多、以小见大的艺术手法，把“万水千山”中的“千山”典型化、形象化。“五岭”“乌蒙”是长征途中具有典型性的高山，千里连绵、峻峭高远，作者将高峻、广袤的山脉化小成“细浪”“泥丸”，像粼粼细浪，像滚动的泥丸，衬托出红军形象的高大与万难不惧的精神。实写“山”，又用“山”烘托了“红军”，可谓诗意双关。

颈联“金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒”，还是“万水千山”的演化，以

金沙江、大渡河为代表，着重写水，写水的同时也写了人。金沙江两岸，山崖高耸入云，险峻的江水拍打着云崖，十分壮观。大渡河上，铁索桥横系两岸，碗口般粗细的铁链寒光闪闪。感知金沙水“暖”与感知大渡桥“寒”者，都是红军战士。通过视觉向触觉移易的心理通感现象，写出红军勇渡金沙江、飞夺泸定桥时的意态和感受，表现了红军的坚强意志和英雄本色。

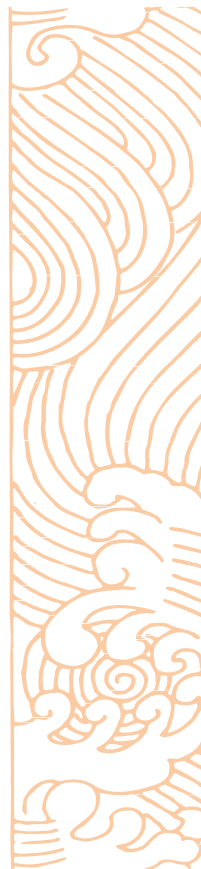
尾联写长征胜利的喜悦。“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜”两句，以情带景，直抒红军征服大雪山之后的欢乐心情。“更喜”“尽开颜”，生动、形象地表达了全军的兴奋喜悦之情。回顾首联，这种喜悦之情的展现又与“不怕”“只等闲”的心理基调一脉相承。

这首气壮山河的伟大史诗，是革命现实主义与革命浪漫主义相结合的典范，是革命英雄主义的宏伟乐章，是对红军长征胜利的最为辉煌的美学总结。

六、课后思考与展现

- 1.《七律 长征》中哪几句总写红军在“千山万水”中远征？（对诗词的理解）
- 2.《七律 长征》中哪几句具体写红军克服“千山万水”的险阻？（对诗词的理解）
- 3.把这首七律改写成现代诗歌，并尽量用美的语言表达。（讲述）
- 4.用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
- 5.用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
- 6.讲述一个有关长征的人物故事。（知识延伸）

現代・毛澤東
《蝶戀花·答李淑一》

*Reply to Li Shuyi, to
the Tune of "Butterflies
Lingering over Flowers"
by Mao Zedong in the
modern era*

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 《蝶恋花·答李淑一》的写作背景。
- 2 作品的语义双关与想象。
- 3 作品的内容和情感，杨开慧、柳直荀、嫦娥、吴刚的人物形象。
- 4 诗乐的音乐赏析。

1. The background of *Reply to Li Shuyi, to the Tune of "Butterflies Lingering over Flowers"*.
2. Puns and imagination in the poem.
3. The content and emotions of the poem, and the characters of Yang Kaihui, Liu Zhixun, Chang'e, and Wu Gang.
4. Appreciation of the poetic song.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 深刻体会词中奇特而瑰丽的想象。
- 2 学会欣赏诗歌的浪漫主义手法。
- 3 提高准确把握人物形象和思想感情的能力。
- 4 学会欣赏诗乐的音乐美。
- 5 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Deeply understand the peculiar and magnificent imagination in the poem.
2. Learn to appreciate the romantic devices in the poem.
3. Improve the ability to accurately grasp the characters, thoughts, and feelings.
4. Learn to appreciate the musical beauty of the poetic song.
5. Learn to accurately display the work in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

(一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“柳、九、有、酒、袖”韵脚字，注意“舞、虎、雨”韵脚字。
3. 读出韵味与怀念之情。
4. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

dié liàn huā dá lǐ shū yī
蝶恋花·答李淑一

中文吟诵

1957年5月11日

wǒ shī jiāo yáng jūn shī liǔ
我失骄杨君失柳，
yáng liǔ qīng yáng zhí shàng chóng xiāo jiǔ
杨柳轻飏直上重霄九。
wèn xùn wú gāng hé suǒ yǒu
问讯吴刚何所有，
wú gāng pěng chū guì huā jiǔ
吴刚捧出桂花酒。
jì mò cháng é shū guǎng xiù
寂寞嫦娥舒广袖，
wàn lǐ cháng kōng qiě wèi zhōng hún wǔ
万里长空且为忠魂舞。
hū bào rén jiān céng fú hǔ
忽报人间曾伏虎，
lèi fēi dùn zuò qīng pén yǔ
泪飞顿作倾盆雨。

(二) 中文乐曲

1. 要求
 - (1) 课前预习，课后练习。
 - (2) 先模仿后演唱，注意咬字与吐字。
 - (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

蝶恋花

答李淑一

乐曲演唱

毛泽东 词
赵开生 曲

mf 渐快

1=C $\frac{2}{4}$ 1 5 | 3 2 3 | 5 4 3 2 | *mf* 渐快 1 3 5 1 3 5 1 3 | 5 1 3 5 1 3 5 1 |

6 *f* *mp* *mf*

3 2 4 5 0 0 | $\frac{3}{4}$ 5 - - | $\frac{4}{4}$ - - | $\frac{2}{4}$ 3 2 3 5 5 | $\frac{4}{4}$ 1 - - - |

11 慢板 $\text{♩}=32$

我 失 骄 杨 君 失 柳，

$\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ 5 . | $\frac{6}{4}$ | $\frac{5}{4}$ 3 2 . 3 2 3 2 3 2 1 | $\frac{2}{4}$ 1 7 6 5 | $\frac{3}{4}$ 5 3 3 1 | $\frac{4}{4}$ 3 . 2 3 2 3 2 1 . |

16 渐快 $\text{♩}=60$

渐快 杨 柳 轻 扬 直 上

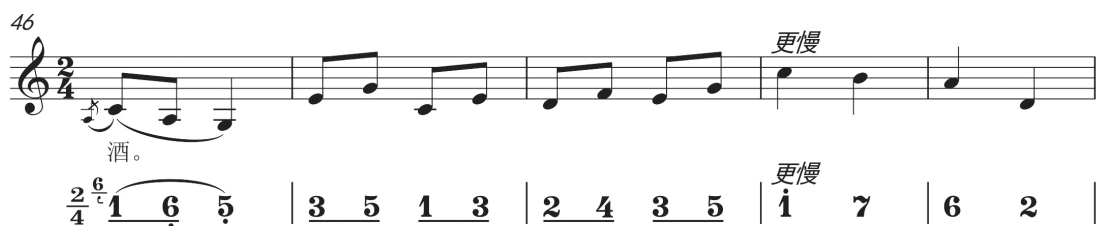
1 5 3 5 5 5 3 5 1 5 3 5 5 5 3 5 | $\frac{2}{4}$ 1 3 5 2 1 | $\frac{3}{4}$ 7 6 . 1 5 . 1 | $\frac{2}{4}$ 6 3 5 6 | 5 5 5 3 |

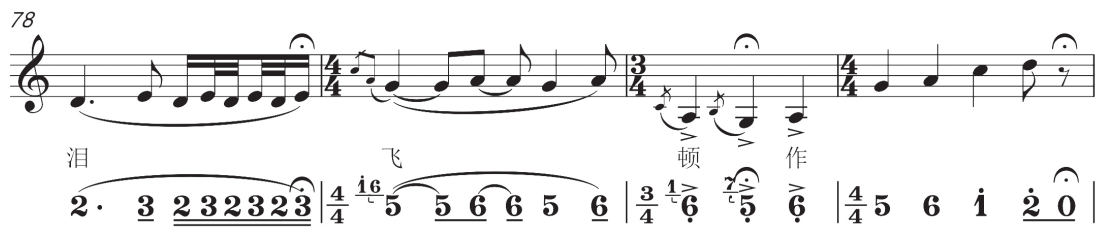
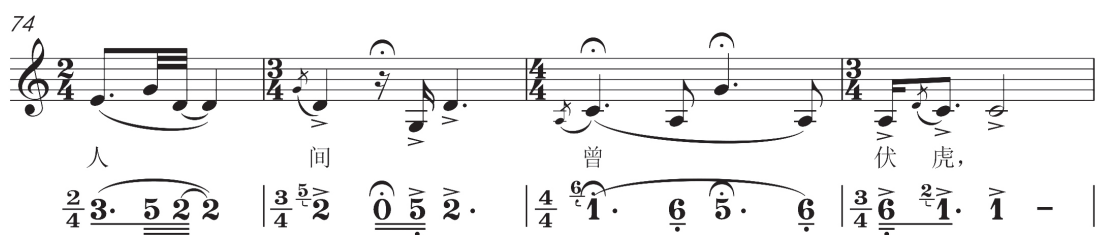
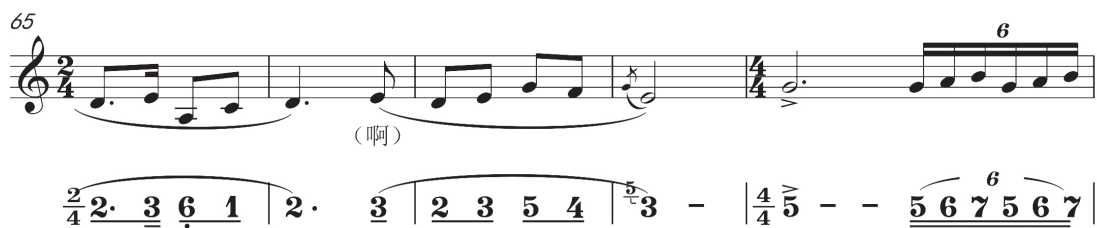
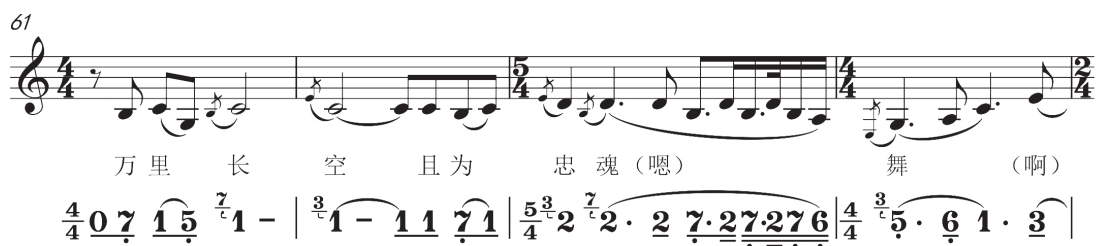
21 小快板 快一倍

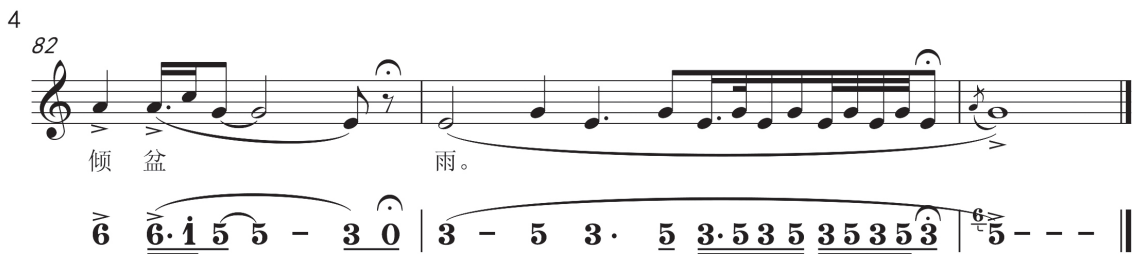
重 霄 九。

$\frac{3}{4}$ 5 . | 7 | $\frac{3}{4}$ 6 5 - | $\frac{2}{4}$ 3 . 2 1 | 3 5 1 3 | 2 4 3 5 |

品赏十八：现代·毛泽东《蝶恋花·答李淑一》

3. 乐曲赏析

《蝶恋花·答李淑一》是用苏州弹词的曲调创作，为毛泽东诗词谱曲的优秀声乐作品。苏州弹词是一种散韵文体结合，以叙事为主、代言为辅的说唱艺术，使用语言为苏州方言。以说、噱、弹、唱为主要艺术手段，抑扬顿挫、轻清柔缓，弦琶琮铮，十分悦耳。

全曲可分四个段落，前两句是第一段落，以自由缓慢的节奏衬托，将第一句“我失骄杨君失柳”按照弹词七言句的断句规律，将前四字“我失骄杨”连在一起，中间加入过门，后三字“君失柳”连在一起。“杨”和“柳”字均带装饰音，在演唱中带有哭腔，表现失去亲人的悲痛情感。第二句旋律出现大幅度跳动，速度也加快了一倍，凸显出情绪的激动。第二段在断句中间加入了伴奏过门，同时加入了切分节奏陈词“啊”，唱起来朴实自然。通过“何所有”和“桂花酒”两个关键词，以问答的形式表现出革命烈士对革命胜利的坚定信念。第三段为舒展的中板，第一句中“舒广袖”的八度大跳配合强弱力度的变化，唱出了月中嫦娥甩袖洒脱、舞姿轻盈飘逸的感觉，曲调婉转优美。第二句的旋律走向则体现出弹词“音随韵转”的特征——即时而低沉，时而激昂，时而舒缓，时而急促，随着唱词感情的变化而变化行腔。“魂”字的拖腔处理，节奏在四二拍和四四拍来回切换，抒发了作者对烈士的崇敬缅怀之情。第四段是高潮部分，整个旋律高亢激昂，“伏虎”二字短暂且充满力量，“顿作”二字着重强调，字音铿锵有力，“雨”字力度由弱变强，仿佛眼前万道光芒，将情绪推向了全曲的最高点表现出革命胜利的无比振奋和难以抑制的激情。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

(1) Read aloud and appreciate the English version of *Reply to Li Shuyi, to the Tune of "Butterflies Linger over Flowers"*.

(2) Be able to correctly understand the theme of *Reply to Li Shuyi, to the Tune*

of “*Butterflies Linging over Flowers*”.

(3) Achieve certain understanding about the background of *Reply to Li Shuyi, to the Tune of “Butterflies Linging over Flowers”*.

2. Apperception in English

Reply to Li Shuyi, to the Tune of “Butterflies Linging over Flowers”

May 11, 1957

You’ve lost your Willow and I’ve lost my Poplar proud,
 Their souls ascend the highest heaven, light as cloud.
 The Woodman, asked what he has for wine,
 Brings out a nectar of laurels divine.
 The lonely Goddess of the Moon, large sleeves out spread,
 Dances up endless skies for these immortal dead.
 From the earth comes the news of the Tiger o’erthrown.
 In a sudden shower their tears fly down.

3. Overview

Reply to Li Shuyi, to the Tune of “Butterflies Linging over Flowers” is an elegiac poem. At the beginning of the poem, the word “lost” is used twice in a row to express the poet’s deep sorrow and longing. And then, the poet, using romantic techniques, described that “Poplar” (standing for Yang Kaihui) and “Willow” (standing for Liu Zhixun) soar lightly to the Moon Palace, Wu Gang “serves” them a laurel brew, the moon goddess Chang’e dances for them, and the two loyal souls, upon hearing the news of the tiger’s defeat (revolutionary victory), shed tears of excitement.

This poem breaks the boundaries between heaven and earth, reality and fantasy, and life and death. Using folklores and myths and the expression techniques of ancient poems about immortals, plots of soaring to heaven, asking, serving, delivering good news, and shedding tears are constructed, which are novel, ingenious, and full of peculiar imagination. In this poem, the poet expressed his deep affection for his wife Yang Kaihui and his close comrade Liu Zhixun, and eulogized their noble character and immortal spirit.

4. More about the work

Mao Zedong lost six relatives in succession for the revolutionary cause. He wrote about the love between him and his wife Yang Kaihui and expressed his deep affection for her in many of his poems.

Yang Kaihui, the daughter of Mao's mentor Yang Changji, was a like-minded literary friend and revolutionary partner of Mao. The "Poplar" and "Willow" in the poem are puns, with the former referring to Yang Kaihui, whose surname Yang means "poplar" and who had been executed at the age of 29, and the latter referring to Liu Zhixun, Li Shuyi's husband and Mao's early comrade, whose surname Liu means "willow" and who had also been executed.

Literally, the two words are used to represent the loyal souls of the two martyrs on the one hand; while on the other hand, they refer to the white catkins of poplar and willow that can flutter in the wind. Using romantic devices, Mao describes the circumstances after the two loyal souls soar to the "Ninth Heaven" and enter the Lunar Palace, eulogizing their noble character and immortal spirit and expressing his intense longing for his wife and comrade.

四、背景知识介绍

微课视频

(一) 毛泽东与杨开慧

为了革命事业，毛泽东先后失去 6 位亲人，分别是弟弟毛泽民、毛泽覃，妻子杨开慧，堂妹毛泽建，儿子毛岸英，侄子毛楚雄。在毛泽东所创造的诗词艺术世界中，《虞美人·枕上》《贺新郎·别友》《蝶恋花·答李淑一》等诗词，抒写了他与杨开慧的纯情至爱，表达了他对妻子杨开慧所倾注的无限深情。

杨开慧，又名霞，1901 出生在湖南长沙板仓，是毛泽东在湖南第一师范求学时恩师杨昌济的女儿。她性格善良温柔，和毛泽东志同道合，两人是文朋诗友，更是革命伴侣。1920 年冬，杨开慧不坐花轿、不备嫁妆、不用媒妁之言、“不作俗人之举”，只办了 6 块银元一桌的晚餐，宴请几位挚友，就在长沙妙高峰下的青山祠与毛泽东结成了相知相托的革命夫妻。

1921 年杨开慧加入党组织。1927 年 8 月 13 日毛泽东告别杨开慧，奔赴井冈山。这一别，成了他们的永诀。1930 年由于叛徒出卖，杨开慧不幸被捕。敌人严刑拷打，

杨开慧坚贞不屈。敌人诱惑杨开慧，只要和毛泽东脱离夫妻关系，就可以释放她，杨开慧回答：“头可断、血可流，让我脱离夫妻关系，你们是痴心妄想！”“死不足惜，但愿润之革命早日成功！”敌人无计可施，杀害了杨开慧，牺牲时她年仅29岁。在报纸上看到杨开慧牺牲的消息，毛泽东悲恸万分，一连数晚彻夜难眠，写下“开慧之死，百身莫赎。”

新中国成立后，毛泽东对杨开慧念念不忘、刻骨铭心。他在接见杨开慧的堂妹时说“你霞姐是有小孩在身边牺牲的，很难的！”“你霞姐是积极主张武装斗争的。”

毛泽东曾多次书写过这首《蝶恋花·答李淑一》。1957年5月11日，毛泽东在致李淑一信中抄录了《蝶恋花》词。毛泽东对自己创作的词焉能不熟，可抄录的词中有多处错字、掉字和重句，还有改动的痕迹。可以想见，毛泽东在书写这首词时心情很不平静，波澜起伏，虽然力图理智控制笔端，还是流露出了难以抑制激动的心情。1961年9月1日在中南海菊香书屋，毛泽东的次子毛岸青和儿媳邵华，请求父亲将怀念母亲杨开慧的《蝶恋花》词写赠给他们，以作永久纪念。毛泽东轻轻铺开宣纸，提笔写下了“我失杨花”。岸青、邵华以为是父亲笔下有误，忍不住问道：“爸爸，不是骄杨吗？”毛泽东停住笔，缓缓地说：“称‘杨花’也很贴切。”岸青、邵华听到父亲这样回答，泪水一下子模糊了他们的视线。他们深深地体会到，称“骄杨”表达了爸爸对妈妈的赞美，称“杨花”又表达了爸爸对妈妈的亲近之情。

▶ (二) 创作背景及语义的双关与想象

1. 创作背景

《蝶恋花·答李淑一》是毛泽东写给当时的湖南长沙第十中学语文教员李淑一的。1957年2月，李淑一把她写的纪念丈夫柳直荀烈士的一首《菩萨蛮》词寄给毛泽东，毛泽东写了这首词答她。

1959年6月27日，毛泽东在长沙接见李淑一和杨开慧兄嫂杨开智、李崇德时，对在座的华国锋、柯庆施等说：“她就是李淑一，是开慧的好朋友。前年她把悼念直荀的词寄给我看，我就写了《蝶恋花》这首词和她，完全是照她的意思和的。”

李淑一说：“我在抄给主席的《菩萨蛮》里写道：‘征人何处觅？六载无消息。’主席向我回答了征人的去处：‘杨柳轻飏直上重霄九。’我的《菩萨蛮》词的后两句是：‘醒忆别伊时，满衫清泪滋。’毛主席答我的是：‘忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨。’我是在想念传闻中了的亲人，主席答我烈士忠魂也因人民革命的胜利而高兴落泪。主席的词写出了烈士的高尚革命气节和伟大革命精神。主席是了解他们的。”

2. 语义双关与想象

词中“杨柳”语义双关。杨，指杨开慧，毛泽东的夫人。1920年冬与毛泽东结婚，育有三子。1927年大革命失败后，毛泽东领导秋收起义，上了井冈山，杨开慧则隐蔽在长沙东乡坚持地下工作。1930年10月因叛徒出卖，杨开慧与长子毛岸英一同被捕，押在长沙，曾三次受重刑，被打得遍体鳞伤，但她严守党的秘密。敌人逼迫她与毛泽东断绝夫妻关系，杨开慧严词拒绝声明“与毛泽东脱离夫妻”，毫不屈服。同年11月14日在长沙浏阳门外识字岭被军阀何键杀害，牺牲时仅29岁。她和李淑一是老同学、好朋友，曾同在长沙福湘女中（现在长沙第十中学的前身）读书，李淑一和柳直荀就是经过她的介绍才认识结婚的。“柳”，指柳直荀，李淑一的丈夫，毛泽东早年的战友，革命烈士。

从字面上，“杨柳”切合两位烈士的姓，用来代表两位烈士的忠魂，另一方面又指洁白的杨花柳絮，可以随风飘拂。毛泽东想象两位烈士的忠魂，轻轻飘扬，直上九重天，进入月宫。吴刚捧酒，嫦娥献舞，演出了万里青天为烈士忠魂起舞的神奇乐章。当得知人间已经推翻了国民党反动派的大好消息时，烈士高兴得热泪飞洒，犹如倾盆大雨。

▶ (三) 内容概述

《蝶恋花·答李淑一》是一首悼亡词。词开头先连用两个“失”字，表达沉痛之情与至深怀念。紧接着运用浪漫主义手法，以游仙的形式，写杨、柳的忠魂轻盈飘飞至月宫，吴刚为两位忠魂“捧”出了桂花酒，嫦娥为两位烈士表演歌舞，他们听到革命胜利的消息后，激动地掉下泪来。

这首词打破了天上与人间、现实与幻想、生与死的界限，用民间喜闻乐见的神话传说和古代游仙诗的表现手法，设计了升天、问讯、敬酒、报喜、飞泪等情节，想象丰富奇特，构思新颖巧妙，寄托了毛泽东对夫人杨开慧烈士和亲密战友柳直荀烈士的无限深情，歌颂了他们的崇高品质与永垂不朽的精神。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

骄杨：指作者的夫人杨开慧。章士钊曾当面询问毛泽东“骄杨”作何解释，毛泽东说：“女子革命而丧其元（头）焉得不骄？！”

飏：飘扬。

重霄九：九重霄，天的最高处，我国古代神话认为天有九重。

吴刚：神话中月亮里的一个仙人。据唐段成式《酉阳杂俎》，月亮里有一棵高五百丈的桂树，吴刚被罚到那里砍树。桂树随砍随合，所以吴刚永远砍不断。

嫦娥：神话中月亮里的女仙。据《淮南子·览冥训》，嫦娥（一作姮娥、恒娥）是羿的妻子，因为偷吃了羿从西王母那里求到的长生不死药而飞入月中。

舒广袖：伸展宽大的袖子。

忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨：忽然听到中国人民终于打倒了国民党反动统治的捷报，两位烈士的忠魂顿然喜欢得泪流如雨。

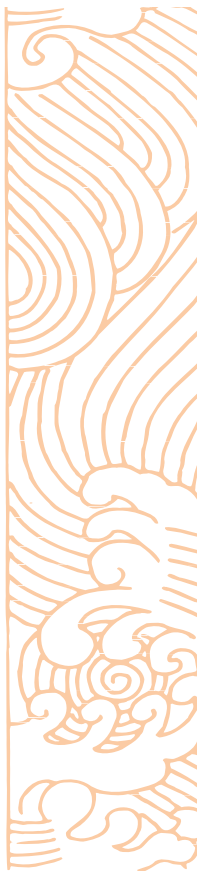
▶ (二) 讲解

这首词运用浪漫主义的创作手法，描写杨、柳二位烈士的忠魂升到九重天，进入月宫后的情状，歌颂其崇高品质和不朽精神，抒发对妻子与战友的无限怀念之情。

上阕写两位烈士的忠魂到了月宫受到仙人吴刚的殷勤款待。首句“我失骄杨君失柳”，以两个“失”字，既表达对逝者的无限惋惜和追怀，又表明作者与李淑一有相同的命运，都失去了最亲爱的人。“失”是亲人的损失，爱情的损失，友谊的损失，革命的损失，包含着深切的怀念和痛悼的深情。“骄”寓意着坚贞不屈、刚毅伟岸。烈士英灵不死，所以第二句说“杨柳轻飏直上重霄九”，杨、柳二位的忠魂如杨花柳絮那样轻轻飘扬到了天的最高层。“重霄九”既有烈士浩气长存，又显英姿英发。“问讯吴刚何所有，吴刚捧出桂花酒”，展现出一个神奇的神话世界，写仙人吴刚见到忠魂飘来肃然起敬，虔诚捧出桂花美酒款待。“捧”不同于“拿”“取”等，有典型的尊敬义，表达了忠魂上天受到热烈欢迎和尊重敬仰。

下阕写仙人嫦娥为两位烈士表演歌舞以示欢迎，两位烈士听到人间传来革命胜利的消息，高兴得眼泪夺眶而出。前两句写嫦娥起舞欢迎两位忠魂，“寂寞嫦娥舒广袖，万里长空且为忠魂舞”。一向寂寞的嫦娥此时舒展开宽大的衣袖，以万里长空做舞台，为两位忠魂翩翩起舞，致敬英烈。这是作者寄托自己哀思、表达美好祝愿的一种方式。“忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨”两句，与词的开头相照应，写两位忠魂听到新中国建立的胜利喜讯时异常激动的情形。“忽”反映了革命胜利的迅猛之势和捷报传递之快。

这首词天上人间互通，现实和想象交织，悼念与赞颂融合，把古代神话传说与人间的现实社会生活联系起来，热情讴歌革命烈士的崇高气节和伟大精神。全词意境开阔、豪迈、豁达，想象丰富，语言绚烂多彩。周恩来说：“对我们革命先烈给予如此崇高的怀念之情，没有比这首词更深切、更激昂慷慨，因此就更动

人心弦的了。‘泪飞顿作倾盆雨’，是嫦娥之泪？是吴刚之泪？……只有革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合，文学艺术才能达到这样高的境界。”

六、课后思考与展现

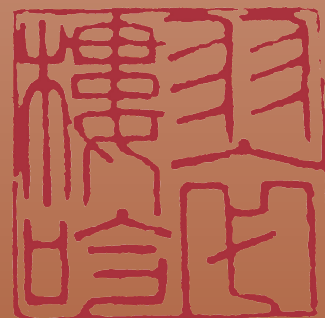
- 1.《蝶恋花·答李淑一》哪些地方运用了浪漫主义的创作手法？（对诗词的理解）
2. 把整首词改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
3. 用诵读的艺术形式把这首词准确展现出来。（朗诵）
4. 用吟唱的艺术形式把这首词准确展现出来。（演唱）
5. 读一读毛泽东写给杨开慧的《虞美人·枕上》《贺新郎·别友》，了解毛泽东和杨开慧的爱情故事。（知识延伸）

品赏十九

現代·顧毓琇
《翠樓吟》

Magnificent Edifice
Chant by Gu Yuxiu in the
modern era

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 顾毓琇生平、成就、爱国情怀及其在中国文学史上的地位。
- 2 词牌《翠楼吟》沿革和格律特点。
- 3 词的内容，景色的特点和词人寄予的情感。
- 4 词曲的音乐赏析。

1. The life, achievements and patriotic sentiments of Gu Yuxiu and his position in the history of Chinese literature.
2. History of the tune "Magnificent Edifice Chant" and its metrical characteristics.
3. The content of the poem, the characteristics of the scenery depicted, and the emotions of the poet.
4. Appreciation of the poetic song.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 深刻体会借景抒情的艺术表现手法。
- 2 学会欣赏词人记游诗词格调高亢、意境隽永和清越雄健之美。
- 3 提高准确把握词中景物特点和思想感情的能力，厚植爱国主义情怀。
- 4 学会欣赏词曲的音乐美。
- 5 能够用诵读、吟唱等艺术形式准确展现作品。

1. Deeply understand the artistic expression technique of expressing emotions by depicting scenery.
2. Learn to appreciate the fresh and vehement style and the aesthetic feelings in the poem.
3. Improve the ability to accurately grasp the characteristics of scenery, thoughts, and emotions in the poem, and foster patriotism.
4. Learn to appreciate the musical beauty of the poetic song.
5. Learn to accurately display the work in artistic forms such as reading and singing.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“语”“马”“赐”“翠”“斯”“细”等韵脚（仄声）对整首词音乐感的作用。
3. 读出节奏，注意把握《玉梅令》格律声调的特点。
4. 读出韵味，注意抓住词眼“游”字，把游记词的读得格调高亢、意境隽永、清越雄健。
5. 可集体诵读，也可小组设定上下阕分读。

中文吟诵

zài fǎng bā lí chóng yóu luó mǎ dāng nián céng zuò háo yǔ
 再 访 巴 黎， 重 游 罗 马， 当 年 曾 作 豪 语。
 guān jù āi yǐ dá qīng kǎi xuán jiāng jūn sì mǎ yù yàn chū cì
 观 剧 埃 以 达， 庆 凯 旋 将 军 驷 马， 御 宴 初 赐。
 shǎng liú shuǐ lǎo qiáo lěng yuè fěi cuì
 赏 流 水 老 桥， 冷 月 翡 翠。
 wēi ní sī dàng zhōu qíng lǚ fēng hán gē xì
 威 尼 斯， 荡 舟 情 侣， 风 寒 歌 细。
 ruì shì dào chù líng shān yōng bái yún zhēn xuě céng fēng gāo zhì
 瑞 士 到 处 灵 山， 拥 白 云 贞 雪， 层 峰 高 峙。
 lǎn chē dēng shān dǐng kàn cuì bǎi cāng sōng qiān chǐ
 缆 车 登 山 顶， 看 翠 柏 苍 松 千 尺，
 mù niú yóu xì yǒu zhǐ jiǔ xiāo chóu yě huā qīng qì
 牧 牛 游 戏， 有 旨 酒 消 愁， 野 花 清 气。
 ā fēng duì xī yáng hái zhào yī hú qiū jì
 阿 峰 对， 夕 阳 还 照， 一 湖 秋 霁。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色。注重情感与表达。

2. 谱例

翠楼吟

乐曲演唱

顾毓琇 词
姜白石 曲

1=C $\frac{4}{4}$ 2

再 访 巴 黎， 重 游 罗 马， 当 年 曾 作

4

豪 语。 观 剧 埃 以 达， 庆 凯 旋

7

将 军 驷 马， 御 宴 初 赐。 赏 流 水

10

老 桥， 冷 月 翡 翠。 威 尼 斯，

13

荡 舟 情 侣， 风 寒 歌 细。

16

瑞 士 到 处 灵 山， 拥 白 云 贞

6 5 - 5 | 7 2 1 7 | 7 2 6 5 |

2

19

雪，层峰高峙。缆车登山顶，

2 4 6 5 6 | 5 - 5 7 | 6 7 2 3 |

22

看翠柏苍松千尺，牧牛游戏。

7 4 2 7 | 6 1 7 6 - | 2 1 7 6 4 3 2 |

25

有旨酒消愁，野花清气。阿

2 3 6 5 | 4 6 3 2 4 6 | 2 - 2 1 3 |

28

峰对，夕阳还照，一湖秋霁。

7 6 - 2 | 6 5 3 4 6 | 5 - 6 5 | 5 - 0 0 ||

3. 乐曲赏析

《翠楼吟》是顾毓琇先生根据姜夔创作的曲调填词而成。姜夔，字白石，是南宋著名词人兼音乐家、书法家。他的17首宋词调音乐，词体清空冷隽、高燕凝重，词调“音节闲雅，不类今曲古”，词乐协调，从容雅静。《翠楼吟》便是选自姜夔17首词调音乐。《翠楼吟》曲目为A+A'变化反复二段体，采用换头手法，即A'段首句或开始部分与A段首句不同，其他各句皆同。姜夔的17首词调音乐以雅乐音阶为主，兼容清乐和燕乐音阶。雅乐音阶指就是123#4567。变徵的应运使乐曲中增减音程如1-#4——3、#4——7，产生出不稳定、不协和感，给人以清冷、空灵之感，增添了乐曲古朴典雅的色彩。

演唱时注意每一乐句的音乐线条，按照旋律线的走向演唱，比如第一句“再访巴黎，重游罗马，当年曾作豪语”，旋律基本是由上而下，演唱时深深吸一口气，很自然的将句子随着气息叹下来，不要过分的演唱某一个字，这样唱出来句子就不会生硬了；其次，曲中大跳的音程的演唱不要用力过猛，要控制在大的旋律线中；第三，演唱的换气严格按照词的气口来换，多朗诵歌词，将气口标出，演唱时就不会将气口打乱了。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Magnificent Edifice Chant*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Magnificent Edifice Chant*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *Magnificent Edifice Chant*.

2. Apperception in English

Magnificent Edifice Chant

I revisit Paris,
And pay a call on Rome,
Where I used to give my bold theories.
I saw Aida, the opera;
In triumph, chariot brought back the general;
Held was a feast royal.
Under Pont Vecchio water flows;
In Firenze, moon glows.
On Venice canal,
Lovers row their boat,
In wind chill, songs gentle.

Switzerland.
Mountains here and there stand,
Embracing cloud white and snow bright,
Soaring up on the height.
Cables climb up to the summit;
Verdant pine and cypress spread miles away;
Cattle wander and play;
There's fine wine to dispel dismay;
Wild flowers worries allay.
In front of the Alps,

Afterglow gleams again,
On the lake after rain.

3. Overview

In 1956, the poet Gu Yuxiu revisited Europe and wrote about what he had seen, heard, and felt on the journey in the poem. With emotions and scenery integrated, the poem is both fresh and vehement, conveying rich aesthetic feelings.

In the first stanza, the words “Paris”, “Rome” and “Venice” show that the poet’s journey in Europe is the thread, connecting what is seen (opera *Aida*, triumphant general riding in a four-horse chariot, royal banquet, water running under an old bridge, Florence, lovers rowing a boat), what is heard (tender songs), and what is felt (back then, chill wind, cold moon). The scenes are mostly night scenes, with one scene in a line, blending the past and the present. Foreign scenes as the poet depicted, he seemed to experience national thoughts and feelings.

The second stanza describes the beautiful Swiss scenery in the daytime the poet saw after ascending a mountain, such as range upon range of mountains with their summits either shrouded in clouds or covered by snow, the sunset in the Alps, the clear sky and beautiful lake after the rain, together with bulls, wildflowers, and good wine. The poet put his feelings into the description of natural scenery, revealing traces of worry between the lines. But he then showed some inner strength, originating from his strong patriotism, to resist the worry.

4. More about the work

Gu Yuxiu (1902—2002) was an educator, engineering scientist, poet, dramatist, musician, and Buddhist scholar. Erudite and informed, he was a master of both arts and sciences and a prolific writer. He helped found the School of Engineering of Tsinghua University and the predecessor institutions of the Chinese Central Conservatory of Music and Shanghai Theatre Academy. He was also the president of National Central University, a professor at the Massachusetts Institute of Technology, and a tenured and emeritus professor at the University of Pennsylvania. He was one of the founders of electrical machinery, radio, and aeronautical education in China, and is an internationally recognized authority on electrical machinery and pioneer of automatic control theory.

“Magnificent Edifice Chant” is the name of a musical tune composed by

poet Jiang Kui in the Southern Song Dynasty. He wrote lyrics to the tune as poem *Magnificent Edifice Chant: Cold Moon over the Desert*, which sets the meter and rhyme of the tune.

Gu was sentimental about people, things, and scenery and expressed his sentiments in his poems. His *shi* poetry shows a combination of strengths of ancient masters such as Li Bai in the Tang while his *ci* poetry often shares the same forms (meters and rhyme schemes) with that of Zhou Bangyan in the Northern Song. The poems that he composed following others' forms are often felicitous and carry rich implications. *Magnificent Edifice Chant* is a good example, which provides aesthetic pleasure and contains Zen thoughts, making one fascinated after reading it.

四、背景知识介绍

(一) 作者生平成就及其诗词的特点

微课视频

顾毓琇(1902年—2002年),字一樵,号梁溪居士,江苏无锡人。他多才多艺,是一位出色的教育家、工程科学家、诗人、戏剧家、音乐家、佛学家。其一生著述宏富,文理兼通,学贯中西,博通今古,经纶满腹,是中国近代以来惟一能够“左手娴熟于人文,右手精通于数理”的旷世通才,是民国时期少有的在人文和科学领域均取得世界公认成就的大师。他是清华大学工学院以及国立音乐院(中央音乐学院前身)、上海市立实验戏剧学校(上海戏剧学院前身)的创始人,曾任国立中央大学校长、国立政治大学校长、美国麻省理工学院教授、宾夕法尼亚大学终身教授和荣誉退休教授。

1923年,顾毓琇赴麻省理工学院专攻电机工程,在求学期间,先后发明了“四次方程通解法”和“顾氏变数”,仅用四年半时间,就获得了美国麻省理工学院的科学学士、硕士、博士三个学位,创造了麻省理工学院的记录,成为了第一位获该校科学博士学位的中国人;1928年,学成回国,他创立《电工》杂志,并发起成立中国电机工程师学会,曾获得过中国电机学会的学术金质奖章,是中国电机、无线电和航空教育的奠基人之一;1945年,抗战胜利后,顾毓琇被任命为中国陆军总司令部中将参议,出席同年9月9日南京日本投降受降典礼;1972年,顾毓琇凭借在自动控制理论方面的研究,获得有电机电子领域“诺贝尔奖”之称的兰姆金奖,是国际上公认的电机权威和自动控制理论的先驱;1976年,他被世

界诗人大会加冕为“桂冠诗人”。

顾毓琇年过四十才开始作诗词，即使公务繁忙，仍笔耕不辍，一生创作诗词歌赋七千余首，出版诗歌词曲集达34部之巨，作为“业余”诗人，能有如此创作，古今中外，仅此一人。他的诗词范围极广。“在他的采笔之下，无物不可入诗，无事不可入诗，无人不可入诗，无地不可入诗，宇宙间万事万物皆可入诗。”他的诗，风格多样，包罗万象，有的豪迈，有的清丽，有的高亢，有的隽永。

他的足迹行遍环宇，“披云缩地寻常事，朝发长安暮玉关。”（《飞渡天山》），他的记游诗词，具有格调高亢，意境隽永，清越雄健之美。

1. 音律美。“古者诗乐合一，无不能歌之诗，亦无不协音之词。”顾毓琇精研乐律，其作品均可谱入管弦，吟炙人口，深入人心。他的诗词，包括记游诗词往往发于至情、富于韵律，音乐配合、相得益彰。如《翠楼吟》中：“御宴初赐”“风寒歌细”“层峰高峙”“牧牛游戏”“野花清气”“一湖秋霁”，但凡所作，皆讲声韵，仿佛一唱呵成。

2. 意境美。古今之诗人词家气格高雅、意境隽永当以苏东坡、陶渊明、李白等为翘楚。顾毓琇的诗词，大部分是撷取精英，吸取他们的精华，内化后以自己的方式含英吐华，加之他精通佛理，所以他的诗词意境隽永、禅意通达。可以说，他虽身在俗世之中，但心却在尘埃之外，所以他能“江海寄此生，行旅得欢愉”，他道“风雪庇吾庐，日月称我意”，他懂“山高风自清，云淡月常白”（《和陶渊明杂诗》）。

3. 情感美。顾毓琇是一名爱国诗人，忠爱之忧，时时流露于诗词创作间。如《和清真词及其他》中：“青春未得归，老大莫能回，柳烟深处有柴扉，长记家乡味”，亲切、简洁、青春、新奇的清词丽句，爱家、爱乡、爱国，直抒胸臆，呈显出词人坦荡纯净、明朗俊伟的人格。

▶（二）《翠楼吟》沿革及其格律

翠楼吟，词牌名，始于南宋，调为南宋姜夔自度曲（自撰歌词、自谱新调），夹钟商曲。以姜夔《翠楼吟·月冷龙沙》为定格。双调一百一字，前段十一句六仄韵，后段十二句六仄韵。此词专为武昌安远楼落成而赋。词序云：“淳熙丙午（1186）冬，武昌安远楼成，与刘去非诸友落之，度曲见志。”词中有“层楼高峙”“檐牙飞翠”句，取其句意为词调名。

“翠楼”一说酒楼，如《揽辔录》云：“过相州市，有秦楼、翠楼……皆旗亭也。”另一说妆楼，如王昌龄《闺怨》诗云：“闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。”吟是古代诗歌体裁的一种。词名中用“吟”，只是为了模仿乐府，与词调格律和题义无关。吟体诗词一般宜于抒发吁嗟慨叹、悲忧深思的情感。调名本意即以吟

体的形式来歌咏武昌安远楼旧事。以顾毓琇《翠楼吟》为示例，格律对照如下（句末加粗为韵脚）：

仄仄平平，平平平仄，平平平仄平仄。平仄平仄平，仄仄平平平仄仄，仄仄平仄。
仄平仄仄平，仄仄仄仄。平平平，仄平平仄，平平平仄。

再访巴黎，重游罗马，当年曾作豪语。观剧埃以达，庆凯旋将军驰马，御宴初赐。
赏流水老桥，冷月翡翠。威尼斯，荡舟情侣，风寒歌细。

仄仄仄仄平平，平平平平仄，平平平仄。仄平平平仄，仄仄仄平平平仄，仄
平平仄。仄仄仄平平，仄平平仄。平平仄，平平平仄，平平平仄。

瑞士到处灵山，拥白云贞雪，层峰高峙。缆车登山顶，看翠柏苍松千尺，牧
牛游戏，有旨酒消愁，野花清气。阿峰对，夕阳还照，一湖秋霁。

▶ (三) 内容概述

词人丙申年（1956年）重游欧陆，“访罗马之古迹，吊但丁之老桥”，游历所见、所闻、所感，写成改词。

再一次来到巴黎，重新游历罗马，还记得之前说过的豪言壮语。在埃以达观看罗马剧场，驾驶着驷马战车的凯旋将军，御赐的全城宴会刚刚开始。在佛罗伦萨阿尔诺河的老桥欣赏流水，清冷的月亮倒映在水上，像是绿色的翡翠。在水上城市威尼斯，望见摇摆着小舟的情侣，寒风吹过，细歌婉转。在优美山峰居多的瑞士，欣赏山峰上的皑皑白云和层层白雪，一座座高山耸立。坐缆车登上山顶，望见千尺高的苍翠松柏，还有牧牛在游乐。小酌几杯，以消散愁绪，闻见清新的野花香气。与阿尔卑斯山对望，夕阳西下，秋日雨后天晴，湖色甚美。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

老桥：此处为用典。顾毓琇在《海外集》自序中提到“丙申重游欧陆，访罗马之古迹，吊但丁之老桥。”但丁和老桥的典故源于少年时代的阿利盖利·但丁在佛罗伦萨阿尔诺河的老桥上碰巧遇见了他的初恋情人贝阿特丽齐，这座老桥便一直传颂着这段邂逅的遗梦。

凯旋将军：被授予凯旋式的将军。凯旋式源于埃特鲁里亚地区的一种宗教仪式，是罗马军事指挥官所能得到的最高荣誉。

御宴：凯旋将军的宴请。在凯旋式结束时，凯旋的将军向朱庇特神奉献牺牲，随后解散他的军队，并以全城宴会收尾（费用通常是由凯旋者支付），实际上所有的公民都受到了邀请。

驷马：指驾一车之四马，显贵者所乘的驾四匹马的高车，表示地位显赫。

歌细：形容音乐歌曲清妙动听、细腻婉转。

灵山：对山的美称。

高峙：高高耸立。

清气：指野花的清新香气，也指天空中的清明之气。

阿峰：阿尔卑斯山，欧洲最大的山脉，位于欧洲中南部。

秋霁：秋日雨后天晴。

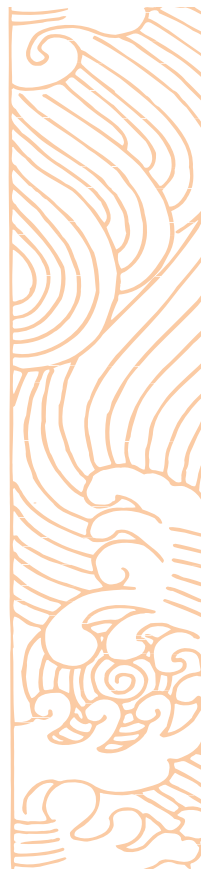
▶ (二) 讲解

《翠楼吟》是词人丙申年间重游欧陆，将所见、所闻、所感写得而成，情景交融，格调高亢，意境隽永，清越雄健，给人以丰富的美感。

1. 上阕十一句六仄韵，以“巴黎—罗马—威尼斯”为线，将所见（埃以达剧、凯旋将军驷马、御宴、流水老桥、冷月翡翠、荡舟情侣），所闻（歌细），所感（当年、风寒、月冷），景物以夜景为主，移步换景，一句一地一景色，今昔融合，写的是国外景物，又处处牵引着民族文化血脉。

2. 下阕十二句六仄韵，重点描述瑞士的山峰美景，层恋叠翠，顶峰或白云笼罩或白雪皑皑，还有牧牛相伴、美酒相陪、野花在旁，阿尔卑斯山上夕阳西下，雨后天晴，湖色清丽，景物以白天景象为主，登顶后驻足观望，景物描写动静结合，将自身之感情，融于大自然中，或许是心有他事，或许是背井离乡，字里行间有流露出无可奈何的忧愁，需要“旨酒消愁”；但笔锋一转，又是“夕阳还照，一湖秋霁”，表明他的内心有一种力量去抵挡忧愁，这力量应该是他那坚定的爱国情怀。

顾毓琇是性情中人，对人、对事、对景物，都能够“在心为志，发言为诗。”他的诗词兼有白、和杜甫，和王维、和孟浩然等大家之所长，词曲方面则以和清真词、和淮海词、和梦窗词，以及和云林乐府及和东海渔歌等，其所和诗词方面，逼真切贴，意蕴未减反增，《翠楼吟》就是很好的例子，词中有画，词中有禅，读后令人悠然神住。

六、课后思考与展现

1. 《翠楼吟》除了格律美之外，还美在哪？（对诗词的理解）
2. 词人以怎么样的视角描绘了怎么样的景物特点，情与景是如何交融的？（对诗词的理解）
3. 把整首词改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首词准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首词准确展现出来。（演唱）
6. 讲述一个有关游历的典籍故事或摘抄一首你喜欢的记游诗。（知识延伸）

現代
•
李叔同
《送別》

一、知识点 / Key points

PPT

- 1 李叔同生平及其成就。
- 2 《送别》的艺术价值。
- 3 诗词的句式特点、语言风格、结构特点。
- 4 诗乐的音乐赏析。

1. Li Shutong's life and achievements.
2. The artistic value of *Songbie* (Farewell).
3. The syntactic features, language style, and structural features of the poem.
4. Appreciation of the poetic song.

二、学习目标 / Learning objectives

- 1 理解本诗的音韵之美。
- 2 能够恰当地运用名句，提高语言品味和表现力。
- 3 学会欣赏、诵读来展现作品。

1. Understand the rhythmic beauty of the poem.
2. Be able to use famous lines in the poem appropriately and improve the language taste and expressiveness.
3. Learn to appreciate the work and display it in the form of reading.

三、艺术欣赏

▶ (一) 中文吟诵

1. 课前预习，课后练习。先欣赏模仿后朗诵。
2. 读准字音，注意“天”“山”等韵脚对整首诗音韵美和节奏感的作用。
3. 读出节奏，吟诵出别离的音韵美和节奏感。注意区分重复句“长亭外，古道边，芳草碧连天”，反复的咏叹要表达出强烈的情感，体现离情绵延深长。

4. 读出韵味，注意抓住词眼“别”字，表达人生悲欢离合之境。

5. 可集体诵读，也可小组设定角色分读。

中文吟诵

cháng tíng wài gǔ dào biān
长 亭 外，古 道 边，
fāng cǎo bì lián tiān
芳 草 碧 连 天。
wǎn fēng fú liǔ dí shēng cán
晚 风 拂 柳 笛 声 残，
xī yáng shān wài shān
夕 阳 山 外 山。
tiān zhī yá dì zhī jiǎo
天 之 涯，地 之 角，
zhī jiāo bàn líng luò
知 交 半 零 落。
yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān
一 壶 浊 酒 尽 余 欢，
jīn xiāo bié mèng hán
今 宵 别 梦 寒。
cháng tíng wài gǔ dào biān
长 亭 外，古 道 边，
fāng cǎo bì lián tiān
芳 草 碧 连 天。
wèn jūn cǐ qù jǐ shí huán
问 君 此 去 几 时 还，
lái shí mò pái huái
来 时 莫 徘 徊。
tiān zhī yá dì zhī jiǎo
天 之 涯，地 之 角，
zhī jiāo bàn líng luò
知 交 半 零 落。
rén shēng nán dé shì huān jù
人 生 难 得 是 欢 聚，
wéi yǒu bié lí duō
惟 有 别 离 多。

▶ (二) 中文乐曲

1. 要求

- (1) 课前预习，课后练习。
- (2) 先欣赏模仿后演唱，注意咬字与吐字。
- (3) 讲究气息与音色，注重情感与表达。

2. 谱例

送 别

乐曲演唱

李叔同 词
(美) 奥德维 曲

1=E $\frac{4}{4}$ 5 3 5 $\dot{1}$ - | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - 0 0 |

长 亭 外, 古 道 边, 芳 草 碧 连 天;

5

5 3 5 $\dot{1}$. 7 | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 2 3 4 . 7 | 1 - 0 0 |

晚 风 拂 柳 笛 声 残, 夕 阳 山 外 山。
问 君 此 去 几 时 还, 来 时 莫 徘 徊。

9

6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ - | 7 6 7 $\dot{1}$ - | 6 7 $\dot{1}$ 6 6 5 3 1 | 2 - 0 0 |

天 之 涯, 地 之 角, 知 交 半 零 落。

13

5 3 5 $\dot{1}$. 7 | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 2 3 4 . 7 | 1 - 0 0 |

一 壶 浊 酒 尽 余 欢, 今 宵 别 梦 寒。
人 生 难 得 是 欢 聚, 惟 有 别 离 多。

17

5 3 5 $\dot{1}$ - | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - 0 0 |

长 亭 外, 古 道 边, 芳 草 碧 连 天,

21

5 3 5 $\dot{1}$. 7 | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 2 3 4 . 7 | 1 - 0 0 ||

晚 风 拂 柳 笛 声 残, 夕 阳 山 外 山。

3. 乐曲赏析

歌曲《送别》为单三部曲的结构，以两句歌词为一个乐句、以两个乐句为一个乐段，平缓进行，起伏较小，使歌曲有着悠扬平稳的特点，使歌曲在简单的旋律中，不断抒发着离别的情感。歌词在第二段，以问句的形式，问君此去几时还，当送别的人还没有离开时，就问什么时候回来，可见思念的强烈，第二乐句“一瓢浊酒尽余欢，今宵别梦寒”再现了第一乐段第二乐句“晚风拂柳笛声残，夕阳山外山”的曲调，略有发展变化，细腻的表现了友人离别的哀伤之情。这样微妙的曲式结构让《送别》在反复中突显了悠长的主题，但又不是单纯的重复，而是在重复中得以升华。

在演唱《送别》时，演唱者需要通过轻柔的声音唱出人们分别是的惆怅和眷恋之情，并要借助速度和力度的对比，来实现音乐的情绪表达。由于《送别》在表达上具有“沉”“扬”的特点，演唱者在演唱时需要较深的气息控制能力。同时要注意各句之间需要平稳自然的连接，避免每个乐段之间出现隔阂或明显的分割，从而保证演唱整首作品时的完整性和流畅性。另外，歌词较少的歌曲尤其要注意咬字清晰，字正腔圆。

▶ (三) 诗词英文介绍

C. English introduction to the poetic song

1. Requirements

- (1) Read aloud and appreciate the English version of *Songbie*.
- (2) Be able to correctly understand the theme of *Songbie*.
- (3) Achieve certain understanding about the background of *Songbie*.

2. Apperception in English

Songbie

Outside the parting pavilion,
Beside the old path,
The scented grass is cloud-kissing.
Evening breeze wafts at the willows,
My flute sounds bleak and bare,
The evening sunset is far beyond the hills.
At the far end of the skyline,
Around the corner of the earth,
Half of my bosom friends are drift apart.

A pot of bitter wine to end my sorrow,
Tonight my parting dreams are bleak and bare.

3. Overview

By writing *Songbie*, Li Shutong was bidding farewell not only to his friend, but also to his past and family as he decided to become a monk. In this beautifully written poem, we can feel the poet's attitude towards society at that time and his thoughts on life. Based on his understanding of the joys and sorrows of life and his knowledge of Buddhism, the poet realized the truth that "all phenomena are like a dream, an illusion, a bubble and a shadow", which is reflected in the poem, striking a deep chord with readers.

The poem contains three stanzas. The first stanza focuses on scenery, implicitly expressing the sorrow of parting; the second stanza focuses on emotions, explicitly narrating that the parting still rankles and expressing the poet's longing for his bosom friend; and the third stanza is the repetition of the first with rhythm repeated and imagery reiterated, making the poem a beautiful circle, and enhancing the atmosphere of parting and feelings of profound sadness. Centered on the theme of "farewell", the poem expresses sadness at separation, the difficulty of finding a soul mate, and the rarity of happy reunions in life.

4. More about the work

Li Shutong (1880—1942), commonly known by his Buddhist name Hong Yi, was a famous musician, art teacher, calligrapher, theater activist, and one of the pioneers of Chinese drama. He was born into an illustrious family and studied in Japan for six years. His life could be divided into two stages: being a layman, and being a monk.

Songbie was composed in 1915 as a gift to his intimate friend Xu Huanyuan, and is the most popular of the school songs by Li. The song was based on the melody of "Dreaming of Home and Mother" by American songwriter John P. Ordway. With the sentimental and meaningful lyrics written by Li, the song is fresh, beautiful, moving, and of profound aesthetic conception.

School songs generally refer to songs composed for music classes or singing classes offered in schools. With school songs as its representative, the new music of modern China entered a new stage.

The imagery and language of *Songbie* are inherited from traditional Chinese

farewell poetry. The form of this poem is very much like that of *xiaoling*, one of the categories of *ci* poetry in the Song Dynasty, with a mix of long and short lines and a concise and delicate style. It is also a poem with a strong sense of rhythm because it was written as lyrics to a song. With common images of traditional farewell poetry such as long pavilion and ancient route, the poem is of great literary value.

四、背景知识介绍

微课视频

▶ (一) 作者生平及其成就

李叔同(1880年—1942年),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,学名广侯,字息霜,别号漱筒。后剃度为僧,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。

他身出名门,才华横溢,于诗文、书画、篆刻、戏剧、音乐诸方面均有极高造诣,其艺术教育的诸多理论、方法及实践更开时代之先河,为中国艺术教育的发展做出了杰出贡献。五四运动前夕(1918年秋),名满天下的李叔同毅然出家(法号弘一),给当时的中国社会和中国文化造成了很大震动。历经20余年的艰苦修行和潜心研究,弘一大师(李叔同)又终成一代高僧,为佛教律宗、净土宗的发展和建设做出了重大贡献,被奉为南山律宗的第十一代祖师。

李叔同的一生,可以分为两个大的历史阶段:即“在俗”的39年(1880—1918),极尽奢华、声色犬马、享尽人间富贵和成就的39年;“出家”的24年(1918—1942),严持戒律、青灯古佛,而又心怀天下、大慈大悲的24年。

1905年8月,刚刚经历了丧母之痛的李叔同选择东渡日本留学,寻求文艺救国之路。一直到1911年3月结束留学回国,李叔同从补习语言到考入东京美术学校,主修美术专业,同时见习音乐,提倡话剧,在美术、音乐和话剧研究与实践方面都作出了开创性的业绩,奠定了他作为近代中国艺术启蒙者的历史地位。

他在留学期间,刻苦努力,生怕知识研究不够透彻、学业不够精进,除了少数时间用来会客,基本没有其他的事情。毕业时同一届只有几个人得到了老师颁发的“精勤”证书奖,而李叔同是其中唯一的外国留学生。

1937年底,面对日本全面侵华,众人皆劝他先避难保命,但他却置性命安全于不顾,执意进行集众演讲。到了1938年,他到达泉州清尘堂开讲“华严大义”,还带领信众一起诵读《行愿品》护佑国运。某日,他在吃饭时突然泪流满面,众僧问其缘故,他悲戚地表示:我们吃着国家的粮食,却还不如一条狗。狗尚且能

够为主人守家，我们却一无所用，怎能无愧于心！

1939年5月，日军攻陷了福建厦门，一位仰慕弘一法师的日军将领特地前来拜访他，李叔同却只用中文简单回应。来人感觉遭受了羞辱，狂妄地威胁他使用日语与自己交流，李叔同毫不畏惧，只是淡淡地回应：出家人不在乎生死荣辱，不管这个国家如何贫困，我依然深深爱之，绝不会在危难之时弃之而去，即便最终殉国也在所不惜。

李叔同的一生是“爱国”“救国”的。对于他“出家”的目的，原因解释之一就是为了“救国”。当然，这也是他自我人生价值实现的一种需要。李叔同用自己的一生，用自己的人格构建，为中国文化、为中国社会、为佛教世界，都树立了一个“标杆”、一个“标尺”。这个“标杆”这个“标尺”仿佛一座“灯塔”指引着中国文化（世俗文化和宗教文化）的发展方向。同时，作为杰出的艺术家，李叔同一生书写了大量的佛教教义和佛学（儒学）心得；这些佛教教义和佛学（儒学）心得，附着于他精美的书法“作品”之上广为传播。这种教育方式，对佛教文化的世俗化，对中国文化的建设，同样具有不可估量的历史作用。

李叔同的学生丰子恺认为，李叔同在人生的每一个阶段都十分认真：“弘一法师由翩翩公子一变为留学生，又变而为教师，三变而为道人，四变而为和尚，每做一种人，都十分认真，都十分像样……都是‘凡事认真’的缘故。”他对此感慨道：“这是做人认真至极的表示。模仿这种认真的精神去做社会事业，何事不成？何功不就？”

▶ （二）创作背景及其艺术价值

《送别》是作者作词的一首清凉歌，也是他学堂乐歌的代表作品之一。作者“天涯五好友”之一许幻园，在一个大雪纷飞的冬天，不想面对好友直面离别的愁绪，站在门外喊：“叔同兄，我家破产了，咱们后会有期。”说完，挥泪而别，连好友家门也没有迈进。作者望着昔日好友远去，在门外站了一小时，回到屋内，让叶子小姐弹奏出这首曲子。歌词写的是人间的离别之情，讲述的是人间美好之缘，构筑的却是人生的天问风景。

学堂乐歌指的是20世纪初期，随着新式学堂的建立而兴起的歌唱文化，一般指学堂开设的音乐课或为学堂唱歌而编创的歌曲。中国近代的新音乐以学堂乐歌为代表，步入了一个新的阶段。作为中国音乐历史上的新的音乐形式，学堂乐歌的出现不仅有着深刻的社会的内因，还有着鲜明的外力作用。它“对于学校音乐教育的启蒙，对于中国走向近代化社会的行程，起到了促进作用”。作为李叔同学堂歌曲中流传最广的曲目——《送别》，是作者1915年创作而成，是送给挚友许幻园的歌曲，该曲选用美国通俗歌曲作家奥德威所作的《梦见家和母亲》的

曲调，配以苍凉隽永的词境，曲调优美动人、清新流畅、意境悠长。所配文辞隽永秀丽，婉约舒缓。词是由作者浓缩《西厢记》第四本第三折的意境而写就的。全篇分为三节，表达离别意象，抒情知音难寻，回环离情绵延。《送别》不仅曲调朗朗上口，更因歌词所飘溢出的百般相思离愁，在百年后的今天，依旧动人心扉、久唱不衰。任何优秀的艺术作品，其生命力总会是与岁月长久相伴的。20世纪六十年代与八十年代，北京电影制片厂分别将这首《送别》选为影片《早春二月》与《城南旧事》的插曲与主题歌，两部作品影响甚大。后者依据影片故事情节发展的需要，曾对李叔同《送别》的原词进行了较大修改，但却依旧进一步扩大了这首歌曲所承载的整体情绪在社会上所产生的广泛影响，也同样为这首经典作品的艺术价值增添了砝码。

▶ (三) 内容概述

《送别》不仅仅是李叔同送别朋友所引出的感慨，也是诗人送别自己的旧身与过去，对自己要离开亲人而出家做的一种告别。在这首清词丽句中，该曲诉说一种离别之情，唱起来如怨如诉。蕴藏着禅意，是一幅生动感人的画面，作品中充溢着不朽的真情，也体现了中国文化的意蕴和精神。从《送别》一词中，我们或许可以感受到作者对当时社会的态度和对人生的思考，通过对人生悲欢离合的认知，加上学佛的历程，作者已悟出“一切有为法，如梦幻泡影”之道理，使听者也悲切地与作者产生强烈的共鸣。

五、注释与讲解

▶ (一) 注释

长亭：长亭是陆上的送别之所。古代驿站路上约隔十里设一长亭，五里设一短亭，供游人休息和送别。后来“长亭”成为送别地的代名词。

知交：彼此相知而结交；知心朋友

浊酒：未经过滤的黍酒。

▶ (二) 讲解

《送别》的意象和语言，是对中国传统送别诗的继承。本诗歌的体裁很像宋词的小令，结构为长短句，篇幅短小却雅致。又因为本诗歌是以曲写词，所以有

很强的音乐节奏感。而且具备长亭、古道等传统送别诗词常见的意象，因此文学价值也很高。

《送别》全词三节，有开，有合；第一节着眼于“写景”；第二节重在抒情；第三节文字虽重复，然而内涵有升华。全篇紧扣“别”这一主题，营造了离愁难消、知音难寻、悲欢离合的感伤，勾勒出淡淡的感伤之离情别绪。

第一节，表达离别意象。“长亭”“古道”“芳草”“晚风”“拂柳”“笛声”“夕阳”“山外山”，作者运用白描的手法描述了八个意象，“一切景语皆情语”，渲染了离别的场景，这些意象也是古典诗词送别语境中最典型也最常见的意象。其中，“长亭”“古道”是写离别的地方。“芳草”喻离情，表惜别。“风”“柳”“笛声”“夕阳”“山”勾勒出了傍晚之时的景致。古人常用“折柳送别”谐音“留”，表示不忍分别、永不忘怀的隐晦离愁之情。这些意象常常蕴意离别，构成空旷、辽远的送别背景。

第二节，抒情知音难寻。由景生情，一想到旧时的知己如今要各自天涯已难寻，作者心生感慨，有了悲欢离合、离愁难消的心境。“天涯”“地角”“知交”“零落”“浊酒”，谈到与知己之间的离别。你在天涯，我在海角，大家从此不再相见。想到以后知交零落，那么我们就喝一杯酒吧。人生不过数十年，知交能有几人。浊酒相比清酒，更多反映的却是苦闷心绪、孤独落寞。最后，在时空交错中，作者用“今宵别梦寒”总括全篇，从感情上，梦里重逢照应上文的“山外山”，从韵律上，是重复强调，表示进一步的思念。

第三节，回环离情绵延。是第一节的重复与升华，强化意象、音律重复，在进一步烘托别离的气氛，诗词、音律形成一种回环美，衬托出离情绵延深长。

六、课后思考与展现

1. 《送别》被传唱至今，除了音乐美之外，还美在哪？（对诗词的理解）
2. “人生难得是欢聚，惟有别离多。”这是主人公对离别的描写。为什么这句体现了哲学思索？（对诗词的理解）
3. 把整首诗改写成一个故事叙述出来，并尽量用美的语言表达。（讲述）
4. 用诵读的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（朗诵）
5. 用吟唱的艺术形式把这首诗歌准确展现出来。（演唱）
6. 讲述一个有关离别的故事。（知识延伸）

参考文献

- [1] 朱东润. 中国历代文学作品(上、中、下编)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2002.
- [2] 陈应时, 陈聆群. 中国音乐简史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [3] 夏滢洲, 王小龙, 陈永. 中国音乐简史[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2007.
- [4] 顾毓琇. 顾毓琇全集[M]. 辽宁: 辽宁教育出版社, 2000.
- [5] 席金文. 诗词基本知识[M]. 内蒙古: 内蒙古人民出版社出版, 1980.
- [6] 上海文艺出版社. 音乐欣赏手册[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1981.
- [7] 上海音乐出版社. 音乐欣赏手册续集[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1989.
- [8] 【美】罗伯特·希柯克著, 茅于润译. 音乐欣赏[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1989.
- [9] 萧涤非, 程千帆等. 唐诗鉴赏辞典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1983.
- [10] 季世昌. 毛泽东诗词书法诗意画鉴赏[M]. 北京: 商务印书馆国际有限公司, 2012.
- [11] 吴正裕, 李捷, 陈晋. 毛泽东诗词全编鉴赏(增订本)[M]. 北京: 人民文学出版社, 2017.
- [12] [清] 纳兰性德. 纳兰词[M]. 上海: 中华书局, 2019.
- [13] 解玉峰. 元曲三百首[M]. 上海: 中华书局, 2016.
- [14] 高为杰 陈丹布. 曲世分析基础教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [15] 卢栩 杨琼. 曲式与作品分析[M]. 北京: 中央传媒大学出版社, 2005.
- [16] 臧一冰. 中国音乐史[M]. 武昌: 武汉大学出版社, 2005.
- [17] 陈国权. 歌曲写作教程[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2007.
- [18] 管建华. 中国音乐审美的文化视野[M]. 北京: 中国文联出版社, 1995.
- [19] 李超. 声乐艺术发展史[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2011.
- [20] [南朝·宋] 范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 2007.
- [21] [宋] 郭茂倩. 乐府诗集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2016.
- [22] 向玉露, 李颂梅. 蔡文姬“乱离”诗之价值研究[J]. 内蒙古电大学刊, 2007(1): 35-36.
- [23] 刘明澜. 琴歌《胡笳十八拍》的悲音美[J]. 音乐艺术, 1997(1): 9-14.
- [24] 陈颖. 《胡笳十八拍》系列作品的文学价值及其发展规律[J]. 合肥学院学报(社会科学版), 2012(2): 36-40.
- [25] 赵红. 蔡琰《胡笳十八拍》与刘商《胡笳十八拍》艺术性之比较[J]. 和田师范专科学校学报, 2004(2): 70-71.

- [26] 谭其骧. 蔡文姬的生平及其作品. 学术月刊 [J]. 1959(08): 51-58.
- [27] 赵旻. 蔡文姬《胡笳十八拍》的音乐分析. 北方音乐 [J]. 2015.
- [28] 马勤勤. 蔡琰与《胡笳十八拍》[D]. 浙江师范学, 2009.
- [29] [南朝·宋] 范晔. 后汉书 [M]. 北京: 中华书局, 2007.
- [30] [三国魏] 曹操著, 中华书局编辑部编辑. 曹操集 [M]. 北京: 中华书局, 2012.
- [31] 张作耀. 曹操传 [M]. 北京: 人民出版社, 2000.
- [32] 郭国平选注. 汉魏六朝诗选 [M]. 上海古籍出版社, 2005(11).
- [33] 张啸虎. 曹操文章与建安风骨 [J]. 社会科学辑刊, 1981(4).
- [34] 张亚新. 曹操散文的艺术特色 [J]. 求索, 1983(10).
- [35] 张宏生. 大海与胸襟——说曹操《观沧海》[J]. 《名作欣赏》, 2021(28).
- [36] 张廷银. 论曹操与魏晋玄学 [J]. 清华大学学报, 2001(6).
- [37] 邢培顺. 曹植文学研究 [D]. 济南: 山东师范大学, 2010.
- [38] 管士光. 李白诗集新注 [M]. 上海: 上海三联书店, 2014: 555.
- [39] 詹福瑞等. 李白诗全译 [M]. 石家庄: 河北人民出版社, 1997: 957.
- [40] 郑板桥全集 [Z]. 郑州: 中州古籍出版社, 1992.
- [41] 隋树森. 全元曲简编 [Z]. 上海古籍出版社, 1995.

致 谢

本教材由广州铁路职业技术学院牵头创意策划，联合粤东揭阳职业技术学院和黔南民族职业技术学院共同完成，是一部文学和音乐艺术形式综合呈现的立体化双语教材。本教材的出版得到各方面的支持和帮助，全体编者表示衷心的感谢！

首先感谢中国科学院吴硕贤院士为本教材题写书名！

为高定位高质量完成教材的目标，主编主创人员先后四次组织专家论证会，在此感谢戴伟华、羡涛、李敏、区君虹、区宏山、徐越湘、黄顺南、刘根勤、杨则文、宋梅梅、张谔等专家的指导和建议！

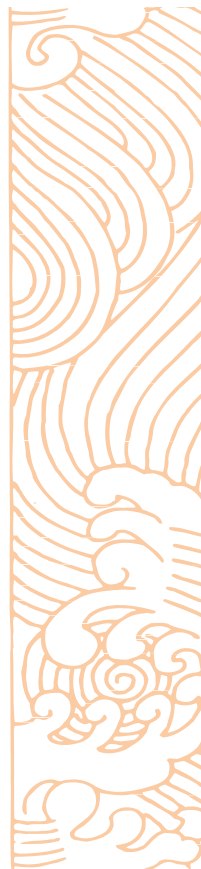
感谢林红梅、冯甫、胡英芹为教材编写推进做大量的组织和联络工作！

众人拾柴火焰高，本教材是集体智慧的结晶，再次致谢所有参与者！

全体编者

2022年5月22日

致
谢

Acknowledgements

The book is a bilingual textbook that presents the art forms of literature and music. The creative planning was led by Guangzhou Railway Polytechnic and the book was jointly compiled by Jieyang Polytechnic and Qiannan Polytechnic for Nationalities. Its publication received support and assistance from various parties. All the editors would like to express their heartfelt thanks.

Firstly, we would like to thank Wu Shuoxian, academician of the Chinese Academy of Sciences, for the title of this book.

The editorial team organized four expert discussion meetings in order to produce a book of high quality. We would like to thank the experts, including Dai Weihua, Xian Tao, Li Min, Ou Junhong, Ou Hongshan, Xu Yuexiang, Huang Shunnan, Liu Genqin, Yang Zewen, Song Meimei, and Zhang Su, for their guidance and suggestions.

Thanks to Lin Hongmei, Feng Fu, and Hu Yingqin for their contribution to organizing the compilation of the textbook.

Many hands make light work. This textbook is the result of collective wisdom. Thanks again to all the contributors.

All the Editors
May 22, 2022

3.4.1.3 国际知识产权 ISPATENT 专利检索数据库

网址：www.ispatent.com

知识产权分析评议中心已经购买了 ISPATENT 专利检索数据库，
揭阳职业技术学院师生可以在 www.ispatent.com 上查询专利信息
用如下账号密码登录：

企业名称：揭阳职业技术学院

用户名：揭阳职业技术学院 02

密码：123456

也可在学院企业微信-工作台-智慧助手，发送“检索密码”获取账号密码。

跨境电商 人才培养基地