

目录

单元一 小说鉴赏——张爱玲的小说

学习目标

第一讲 背景介绍

一、文体知识	002
二、作者简介	008

第二讲 文本导读

一、写作背景	012
二、情节结构	013
三、人物分析	016
四、环境描写	020

第三讲 语言特色

一、语言生活化	023
二、语言流畅美	024
三、语言古典美	024
四、语言色彩感	025
五、苍凉的音韵感	025

第四讲 艺术手法

一、比喻与意象	027
二、象征	028

三、陌生化	028
四、衬托	029
五、特写镜头与蒙太奇	029
六、动作描写与情节反复	030
七、参差对照	031
八、苍凉的回味	033

第五讲 如何鉴赏小说

一、中篇小说鉴赏的基本方法	034
二、短篇小说鉴赏的基本方法	037

单元二 古诗词鉴赏——李清照的诗词

学习目标

第一讲 背景介绍

李清照作品集	040
一、文体知识	041
二、作者简介	046

第二讲 文本导读

一、写作背景	048
二、创作主题	051
三、构思	053

第三讲 语言特色

一、语言口语化	057
二、语言韵律美	058
三、语言的叠字美	061

第四讲 艺术手法

一、意象	063
二、象征	066
三、典故	067
四、化用	069
五、白描	071
六、比喻	072
七、拟人	073
八、对比	073

第五讲 如何鉴赏古诗词

一、古诗词鉴赏的重点	075
二、古诗词鉴赏的基本方法	075
三、古诗词分析的步骤	076

单元三 散文鉴赏——丰子恺的散文

学习目标

第一讲 背景介绍

丰子恺散文集	080
一、文体知识	080
二、作者简介	083

第二讲 文本导读

一、写作背景	085
二、创作主题	086
三、构思	093

第三讲 语言特色

一、诙谐幽默	101
二、空白笔法	103
三、杂语性	105
四、语言陌生化	107

第四讲 艺术手法

一、以小见大	108
二、白描与略笔的文字手法	109
三、点睛法	112
四、动作描写	113
五、对比	114
六、比喻	115
七、拟人	117
八、象征	118
九、谈言微中	119
十、散文“小说”化	119

第五讲 如何鉴赏散文

一、散文鉴赏的重点	121
二、散文鉴赏的基本方法	123

单元四 戏剧鉴赏——曹禺的戏剧

学习目标

第一讲 背景介绍

一、文体知识	126
二、作者简介	129

第二讲 文本导读

一、写作背景	131
二、情节结构	133
三、人物分析	134
四、矛盾冲突	145

第三讲 戏剧语言

一、舞台说明	149
二、潜台词	151
三、个性化戏剧语言	154
四、动作性戏剧语言	156
五、抒情性戏剧语言	157
六、音乐性戏剧语言	159

第四讲 戏剧结构

一、封闭式结构	160
二、剧情突转结构	161
三、戏剧的结局	161

第五讲 艺术手法

一、象征	163
二、巧合	165
三、追溯法	166
四、伏笔	167
五、悬念	168

第六讲 如何鉴赏戏剧

戏剧鉴赏的基本方法	170
-----------------	-----

探索领域：互文性

这一探索领域的重点是关注各种文学文本、文学传统、文学创作者以及思想观点之间的联系。它注重对文学文本的比较研究，从而使学生既能更加深入地欣赏单一文学文本的独特特征，也能欣赏文本之间复杂的连接系统。

其他相关概念

● 叙述顺序

小说常用的叙述顺序包括顺叙、倒叙和插叙。

● 线索

是指把素材有机地连缀起来，组成一个完整的人、事、物等。线索有时分为明线和暗线。线索可以使文章条理清楚、文脉贯通。把握小说线索，要注意文中反复出现的词语或者同类词语，仔细分析，将零散的材料串联成一个统一的整体。

● 铺垫

是为主要人物出场或主要事件发生创造条件而着重描述渲染的描写方法。铺垫是主要情节的基石，能增加情节张力，使情节的发展具有合理性。

● 伏笔

是指对将要出现的人物或事件预做提示或暗示，以求前后呼应。这种手法有助于全文达到结构严谨、情节发展合理的效果。

● 悬念

是指对情节发展和人物命运的期待心理。设置悬念可以让小说情节扣人心弦、引人入胜。

二、作者简介

张爱玲出身于封建社会的旧式大家庭，经历过父母的离异、家族的兴衰以及香港的沦陷。

自新文化运动以来，中国现代文学与政治紧密联系。在众多文学家呻吟着被敌国占领下的苦闷之时，张爱玲却围绕着男女之间的爱恨纠葛进行小说创作。

张爱玲的小说主要写的是都市世俗生活的传奇。与同时期都市小说的主题不同，张爱玲不写主流生活，而着重表现受现代文明侵蚀，在封建秩序、封建文化衰落中的苍白与腐朽的人生，留下了古老文化衰败的缩影。

张爱玲的作品也不同于冰心、丁玲等其他女性作家的作品。她不刻意对抗男权中心，而是从世俗人生入手，以两性关系为切入点，描写女性的生存困境。在她的笔下，女性面对的是生存的无奈和生活的琐碎，女性所有的梦想都在庸俗平常的生活中逐渐幻灭。

认识论

在多大程度上阅读文学作品建构是由作者的意图决定的？

在多大程度上阅读文学作品建构是由读者的文化假设决定的？

在多大程度上阅读文学作品建构是由读者所处的社会价值观决定的？

她死得很寂寞，就像她活得很寂寞。但文学并不拒绝寂寞，是她告诉历史，20世纪的中国文学还存在着不带多少火焦气的一角。正是在这一角中，一个远年的上海风韵犹存。

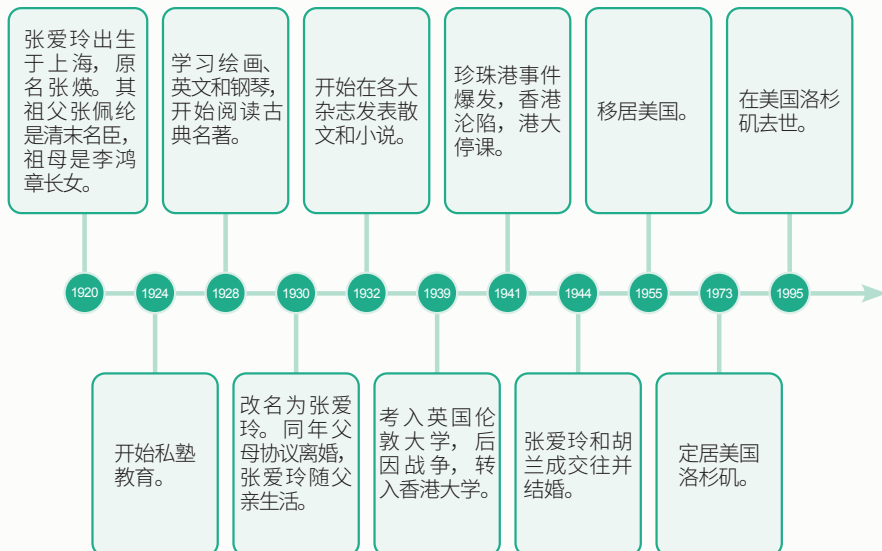
（余秋雨）

探究活动

1. 请上网了解张爱玲的童年经历、求学经历、情感经历和创作经历，并填写下列表格。

童年经历	
求学经历	
情感经历	
创作经历	

2. 有人用时间主轴来介绍张爱玲的一生，如下表所示。你觉得这种介绍好吗？为什么？如果是你，你会如何介绍张爱玲？请制作一个海报来介绍张爱玲。

学习者档案

艺术源于生活而高于生活。封建爱情、家族兴衰、人情冷暖、战乱对张爱玲的创作产生了哪些影响？

作家为自己的书籍设计封面并不常见，但张爱玲却热衷于此。小说集《传奇》最初几个版本的封面设计就是张爱玲自己设计的。

左图这一版本的封面借用的是晚清仕女图。在栏杆外，很突兀地出现了一个人形剪影，“像鬼魂出现似的，那是现代人，非常好奇地孜孜往里窥视”。这个剪影暗示了小说中被窥视的生活，传递了紧张不安的情绪。这种窥视也许也暗示了不论是普通的家长里短，还是传奇般的男欢女爱，都经不起仔细地审视。

小说集《传奇》的命名也颇有深意。张爱玲在小说集的扉页中写道，“在传奇里面寻找普通人，在普通人里寻找传奇”。“传奇”意味着不平凡，

但对张爱玲来说，传奇是中性的词汇。张爱玲试图在世俗生活中寻找传奇色彩，重新定义“传奇”。在她描写的传奇中，时代历史、奇情香艳都褪色了，就连男女爱情的纯洁，母女慈爱的光辉也暗淡下来。《倾城之恋》打破了情深意重的爱情传奇，原本表达不离不弃的恋情的诗句“死生契阔，与子成说”，被有心改为“死生契阔，与子相悦”。男女爱情在死生面前也不过是互相取悦的依存关系，顿显轻薄。《金锁记》中，曹七巧作为女性，在面对爱情时，体会到“细细的音乐，细细的喜悦”，但是这样的感情却是不伦的私情。曹七巧作为母亲，在对待女儿时，把亲生女儿长安逼着“一级一级，走进没有光的所在”，也颠覆了传统家庭中善良慈祥的母亲形象。

张爱玲在 20 世纪 40 年代的小说创作中，关注的焦点是人的内心和命运，虽然语言文字受到了中国古典小说的浸润，但是叙事风格却散发着西方现代小

说的气息。赴美后的张爱玲仿佛与先前的自己决裂，回归到中国古典小说的叙事传统中。在繁华褪尽的人生晚年，张爱玲的小说也转向了不露痕迹的轻描淡写，较少渲染夸张的矛盾冲突，较多呈现朴素的日常生活。这样的转变带来了与小说集《传奇》截然不同的艺术美感，也带来了更多耐人寻味的苦涩。

在思想主题方面，张爱玲从自身的经历和感受出发，不断揭露和批判专制和礼教的束缚。这种揭露和批判的力度在不同时期是有差异的。早期的张爱玲给读者留下的是富有诗意、知性优雅的人物形象。《倾城之恋》中毕竟还有令人同情的乱世中相依为命的男女关系。在《金锁记》里，作者仿佛隐藏在小说背后，讲述七巧在姜公馆和自己家中的故事。而在后期的作品中，张爱玲对专制礼教的批判显得较为直白和激烈，以此来批判自己的家族。

总的来说，张爱玲的小说不仅是反传奇的，也是反传统的。如果说鲁迅的《呐喊》《彷徨》是男性的反传统，那么张爱玲的小说则是女性的反传统。鲁迅的反传统有较多的五四新文学的时代色彩，而张爱玲反传统的呼声则超越了五四时期的时代局限，不同时代的读者都能在其中获得共鸣。

学习者档案

请从小说人物的角度创作一段内心独白或人物对话，并以话剧的形式表现出来。

探索领域： 时间和空间

文学作品不是凭空创造的。那么文学作品的创造受到哪些因素的影响？