琵琶行并序

1. 教学目标

语言建构与运用：品味诗歌意境，分析作者在诗中表达的思想感情；理清全文脉络，分析本课的结构特点。

思维发展与提升：学习描写音乐的方法，学习用比喻描写声音变化的写法，培养联想和想象能力。

审美鉴赏与创造：掌握作者用比喻的手法，描写声音的高超技法，并从对人物身世命运的分析中解读作品的思想感情，把握意境。

文化传承与理解：认识当时社会的黑暗，领悟作者关注现实，同情和尊重受损害的下层妇女的精神。

1. 教学重点

疏通文意，明确本课知识点；品味诗歌意境，分析作者在诗中表达的思想感情。

1. 教学难点

从对人物身世命运的分析中解读作品的思想感情，把握意境。

1. 教学内容
2. 导入新课

“枫叶四弦秋枨触天涯迁谪恨，浔阳千尺水勾留江上别离情。”请同学们为这幅对联断句，体会其对仗。这副对联所提到的诗人就是我们今天这节课的主人公——白居易。让我们一起来聆听这首掩抑深沉情思的琵琶曲。

1. 整体感知

【作者简介】白居易

白居易（772年-846年），字乐天，号香山居士，又号醉吟先生。唐代现实主义诗人、唐代三大诗人之一。白居易诗风：叙事直切，描绘真实；明白晓畅，平易浅显。白居易是唐代最高产的诗人之一，其诗歌题材广泛，语言平易通俗，富有情味，现存有3000首。代表作《琵琶行》《长恨歌》等经典作品得到了广泛传播和流传，对后世产生了深远的影响。同时，白居易在文学上从理论和创作实践中倡导了新乐府运动，强调了诗歌的“美刺”作用。

贬谪江州是白居易一生的转折点：在此之前他以**“兼济”**为志，希望能做对国家人民有益的贡献；至此之后他的行事渐渐转向**“独善其身”**，虽仍有关怀人民的心，表现出的行动却已无过去的火花了。然而白居易在江州虽不得志，大体上仍能恬然自处，曾在庐山香炉峰北建草堂，并与当地的僧人交游。

【写作背景】江州被贬

《琵琶行》创作于元和十一年(816)。白居易任谏官时，直言敢谏，同情民间疾苦，写了大量的讽喻诗，触怒了唐宪宗，得罪了权贵。元和十年六月，白居易44岁时，宰相武元衡和御史中丞裴度遭人暗杀，武元衡当场身死，裴度受了重伤。对如此大事，当时掌权的宦官集团和旧官僚集团居然保持镇静，不急于处理。白居易十分气愤，便上书力主严缉凶手，以肃法纪。可是那些掌权者非但不褒奖他热心国事，反而说他是东宫官，抢在谏官之前议论朝政是一种僭越行为；于是被贬谪为州刺史。又进而诬陷他作《赏花》《新井》诗“甚伤名教（**名教，即是以忠孝为核心的封建礼教**）”。王涯说他母亲是看花的时候掉到井里死的，他写赏花的诗和关于井的诗，有伤孝道，这样的人不配治郡，于是他被贬为江州司马。

白居易的母亲虽因看花坠井去世，然而白居易早有许多咏花之作，而依宋代的纪录，新井诗作于元和元年左右（新井诗今已失传），可见此事不能构成罪名。他被贬谪的主因，很可能与他写讽谕作品而得罪当权者有关。

江州当时被看成是“蛮瘴之地”，加之州司马虽然名义上是刺史的佐史，实际上是一种闲散职务。他的被贬其实是一桩冤案，他连遭打击，心境凄凉，满怀郁愤。

【称号引申】

我们称李白是“诗仙”，是因为他的作品里面仙气飘飘，可更重要的是他个人超凡脱俗的浪漫和天地纵横的想象；我们称杜甫为“诗圣”，是因为他的作品是诗史，不但记录反映了社会状况和底层人民生活，还透露出他以天下为己任、忧国忧民、舍生忘死的情操，这同样是他性格里面的底色。

白居易得到大部分人认同的是称号是“诗魔”。这个外号来自于他自己的诗《醉吟二首》：“酒狂又引诗魔发，日午悲吟到日西。”他在吟诗时候的刻苦并不比孟郊、贾岛要轻松。只不过他用功的地方并非死抠字词，而是在于诗词内容意境的平常化、普通话，为了保障诗文最大的流通度——也就是要让所有人，包括不认字的街边小贩都能听懂。过分的诵读和书写，竟到了口舌生疮、手指成胝（zhī，老茧）的地步，所以人称“诗魔”——这是对他个人写诗疯魔成性的一种赞扬。

这种朴实化诗歌，是找对了诗的正确方向。一首文艺作品，只有最大限度地占领市场，去流通，才能算得上好作品。正所谓“曲高和寡”，写一些普通人看不懂的诗词，顶多是自娱自乐，无法让文学下沉。追求精深，在深度上深挖，和在广度上拓宽其实并不矛盾。而白居易晚年的香山体走向浅白之路，很明显就是在读者广度上进行了最大限度的拓宽。

你诵读白居易的诗，都不用识字，就能理解。但是他又能传达给你不同于打油诗流俗的超然感受。比如《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”这简简单单的问候，朋友之间的感情明白而生动，事物描写细致又简单，是真正的诗歌上品，也是意境和文字完美结合的范本。

正因为**“香山体”**的浅白，白居易的诗得到了广大人民群众的喜爱，同时击穿了当时汉文化水平比较低的日本朝鲜文化圈，让他直接从大唐诗人中一个优质生成为了东亚汉文化圈里面的诗歌神祗——白居易在日本朝鲜的地位非常高，高到不可思议。

白居易通过浅白化把深奥的经文翻译成了日本人都能读懂的样子，他就成了佛了。在这些老外眼里，别说“诗王”，就是称白居易为“诗皇”都是合适的。

但是在中国诗坛文化圈里，“诗王”这个称呼并不流行。原因就是前面所说，这些尊称基本上来自后世文人的赠送，大多代表了作品特色和诗人性格。不过他的作品流传实在太广，确实给人一种“普天之下，莫非王土”的感觉。他在汉诗歌出征蛮夷中确实又起到了“王化”的作用——也许，这才是很多人称之为“诗王”的原因。

【文体常识】歌行体

“歌行”是我国古代诗歌的一种体裁，是初唐时期在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来的。主要特点有：

①篇幅可短可长。如白居易的《长恨歌》有一百二十句，《琵琶行》则有八十八句。

②保留古乐府叙事的特点，把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体，内容充实生动。

③声律、韵脚比较自由，平仄不拘，可以换韵。“歌行”体诗歌在格律、音韵方面冲破了格律诗的束缚。歌行体的形式比较自由，是由内容所决定的。

④句式比较灵活，一般是七言，也有的是以七言为主，其中又穿插了三、五、九言的句子，富于变化。

1. 文本分析

1.理解诗歌内容

【小序】元和十年，予左迁九江郡司马。明年秋，送客湓浦口，闻舟中夜弹琵琶者，听其音，铮铮然有京都声。问其人，本长安倡女，尝学琵琶于穆、曹二善才，年长色衰，委身为贾人妇。遂命酒，使快弹数曲。曲罢悯然，自叙少小时欢乐事，今漂沦憔悴，转徙于江湖间。予出官二年，恬然自安，感斯人言，是夕始觉有迁谪意。因为长句，歌以赠之，凡六百一十六言，命曰《琵琶行》。

【小序作用】

①交代时间、地点、人物和故事的主要经过；

②概括琵琶女的身世；

③说明本诗的写作目的；

④定下全诗凄切伤怀的感情基调。

【第一段】

浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。

【互文】互文，也叫互辞，是古诗文中常采用的一种修辞方法。由上下文意互相交错，互相渗透，互相补充来表达一个完整句子意思的修辞方法。

单句互文，即在同一句子中前后两个词语在意义上相互交错、渗透、补充。

1. 烟笼寒水月笼沙。（杜牧《泊秦淮》）

我们应理解为：烟雾笼罩着寒水也笼罩着沙；月光笼罩着沙也笼罩着寒水。如将此句译作：“烟雾笼罩着寒水，月光笼罩着沙”，那就大错特错了，意思怎么也讲不通。

1. 秦时明月汉时关。（王昌龄《出塞》）

从字面上看，“秦时明月汉时关”是“秦时明月照耀着汉时关塞”的意思。但不能理解成“月亮还是秦时的月亮，边关还是汉朝的边关”，而应译作：秦汉时的明月和边关。句中的“秦”、“汉”、“关”、“月”四字是交错使用的。理解为“秦汉时的明月依旧照耀着关塞”。即“明月依旧,关塞依旧,却物是人非”。暗示了这里的战事自秦汉以来一直未间歇过，突出时间之长。

对句互文，就是对（下）句中含有出（上）句已经出现的词，出（上）句里含有对（下） 句将要出现的词，对句出句的意义相互补充说明。

1. “将军百战死，壮士十年归。”（《木兰辞》又名《木兰诗》）

按字面的解释是“将军经历千百次的战斗而后战死沙场，壮士从军十年凯旋。”这就不能不使人产生疑惑，为什么死去的都是将军，而归来的都是壮士呢？事实上,“将军”和“壮士”,“百战死”和“十年归”是互相渗透，互相说明，在意义上是合指兼顾的。这句话的正确的翻译是：“将士(将军战士)们从军十年，经过千百次战斗，有的战死沙场，有的凯旋"。

（4）不以物喜，不以己悲。范仲淹（《岳阳楼记》）

这句话实指“不以物喜，不以物悲，不以己喜，不以己悲”，为互文的修辞手法。

【借代】管弦代指音乐。

【第二段】

忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁，琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见，添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。轻拢慢捻抹复挑，初为《霓裳》后《六幺》。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。东船西舫悄无言，唯见江心秋月白。

女子形象：腼腆、羞涩、技艺高超（“未成曲调先有情”“信”“续续”）

主人形象：尊重他人，保持礼节

《霓裳羽衣曲》《六幺》长安流行乐曲是为“京都声”。

间关：拟声词；莺语：选取众所周知的鸣声婉转动听的黄莺来比喻琴音的流畅动听。

【顶针】冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。

幽愁：比“忧”更深沉的幽深。

【环境描写】东船西舫悄无言，唯见江心秋月白。

【第三段】

沉吟放拨插弦中，整顿衣裳起敛容。自言本是京城女，家在虾蟆陵下住。十三学得琵琶成，名属教坊第一部。曲罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒。五陵年少争缠头，一曲红绡不知数。钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。弟走从军阿姨死，暮去朝来颜色故。门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。去来江口守空船，绕船月明江水寒。夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。

蛤蟆陵：“下马陵”音变。

秋娘：泛指美貌的人。同“罗敷”

血色罗裙：使用“血色”，突出色彩的强烈冲击。

秋月春风：一春秋为一年。

去来：走了以后。来，语气助词不译（《归去来兮辞》）。

【环境描写】去来江口守空船，绕船月明江水寒。

【思考】古代女子的社会地位

【第四段】

我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识！我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓江地低湿，黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛，呕哑嘲哳难为听。今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲，为君翻作《琵琶行》。

沦落：没落，衰败；流落漂泊。

【借代】丝竹借代音乐。

黄芦苦竹：黄芦，发黄的芦苇；苦竹，《齐民要术》：“竹之丑者有四：青苦、白苦、紫苦、黄苦。”竹之恶者，当指此类。

【成语】杜鹃啼血：指传说中杜鹃昼夜啼叫，啼出血来才停止。常用于形容哀痛到了极点。

【衬托】春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。乐景衬哀情。

【第五段】

感我此言良久立，却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声，满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。

【文化常识】唐朝的“官品服色制”中的颜色有四种，紫色、绯红色、绿色和青色。最尊贵的衣服颜色应该是皇帝穿的赤黄色明服，上头用金丝线镶龙凤的图腾纹样。《通典》记载：三品以上服紫，四品、五品以上服绯，六品、七品以上绿，八品、九品以上青。

青衫：唐朝八品、九品文官的服色。白居易当时的官阶是将侍郎，从九品，所以服青衫。

2.概括诗歌大意

第一段：江头送客离别情（地点+行为+情感）

第二段：舟中弹曲才情现（地点+行为+内容）

第三段：歌女自诉身世苦（人物+行为+内容）

第四段：司马表露迁谪意（人物+行为+内容）

第五段：重闻琵琶青衫湿（行为+人物+情感）

主旨句：同是天涯沦落人，相逢何必曾相识

3.分析音乐描写

【过渡】《琵琶行》中关于琵琶演奏的诗句，可以说是中国古代描写音乐作品中没有人能超越的一部巨作。那么我就一起来找找这首诗中的音乐描写。

（1）文中一共出现了几次音乐描写？分别是在什么情况下？

一闻琵琶邀相见：侧面描写，琵琶女没有出场，她的演奏是客人听到的。（暗写、略写）

再闻琵琶诉沦落：正面描写，琵琶女出场，应诗人邀请而演奏（明写、详写）

三闻琵琶青衫湿：正面描和侧面描写相结合，但写得简略（暗写、略写）

（2）一闻琵琶邀相见：侧面描写是哪一句？有什么作用？

“忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。”

内容上：从侧面表现了琵琶声的吸引力；结构上：承上启下。

1. 再闻琵琶诉沦落：第二次听到琵琶演奏可以分为几个层次？蕴含怎样的情感内容？

第一层：转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。音乐特点：低沉抑郁，缓诉悲情——情绪酝酿

第二层：轻拢慢捻抹复挑，初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。音乐特点：沉重舒长、轻细急促、错落有致、清脆圆润，欢快明朗——忆年少欢乐

第三层：间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。音乐特点：婉转流畅、低沉抑郁，幽愁暗恨——叹转徙漂泊

第四层：银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。音乐特点：激越雄壮，刚劲急促

表身世悲愤

第五层：曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。音乐特点：曲终收拨，戛然而止

【描摹音乐手法】①大量运用比喻。②叠词、拟声词传神。③叙议结合，曲中含情（典型境界）④正面、侧面结合。

（4）三闻琵琶青衫湿：正面描写与侧面描写分别是哪句？

直接描写音乐的悲凄：却坐促弦弦转急 凄凄不似向前声

侧面烘托音乐的感人：满座重闻皆掩泣 座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。

4.分析环境描写

【过渡】刚才我们在谈及音乐描写时，不可避免的发现在，作者会运用一些环境描写来进行烘托，那么全诗中共有几处环境描写？分别有什么作用？

（1）浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。

描写了江边送客时的环境。秋夜的江水、枫叶、荻花，构成清冷如画的意境，令人顿感秋凉袭身，传达出诗人凄凉愁惨的心情，为全诗奠定了感情基调。

（2）醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。

叙述与友人分别时的景象，景中含情。茫茫江水、溶溶月色，无不弥漫着诗人的离愁别绪，仿佛诗人的心情融入其中，与自然风物有了感应。

（3）东船西舫悄无言，唯见江心秋月白。

写音乐结束时寂静的环境。音乐结束，但诗人的感情仍在扩散，一直渗入被秋月照亮的江心，又仿佛江心秋月也为音乐中的感情所打动。这一句诗情景交融，营造了音乐效果，形成令人回味的意境。

1. 去来江口守空船，绕船月明江水寒。

写琵琶女独守空船时周边的环境，烘托了琵琶女愁苦凄凉的心情。

1. 住近湓江地低湿，黄芦苦竹绕宅生

写诗人谪居浔阳城的生活环境，渲染了诗人被贬后的孤寂悲凉境地。

【小结】一枝一叶总关情，诗中的景物成了溢满感情的意象，二者叠加在一起，使诗的整个诗境恍若浸在浔阳江头那月光里，凄美、哀伤、动人。

1. 拓展延伸

【思考讨论】“同是天涯沦落人”，二者处境是否相同？

1. 相同。

①都来自京都：琵琶女“本是京城女”，白居易“去年辞帝京”；

②皆有出色才华：琵琶女名满京都，白居易才华横溢；

③如今都落魄失意：琵琶女因年长色衰而委身商人，白居易因直言进谏而遭贬谪。

1. 不尽相同。

对于琵琶女来说，无论是少年成名时贵族子弟争相追捧，还是年龄徒长后委身商人久被轻视，这两种处境在本质上并没有区别：都摆脱不了古代女性地位的低下。纵使琵琶女所处时代为唐朝，一个女性地位远高于其他朝代的思想开放、经济繁荣的朝代，但女性仍然是男权社会下的附庸。哪怕唐朝（初唐后期）在武则天称帝后，短暂的“红妆时代”来临，中国女性的地位达到了前所未有之高，之后也不复如此。更何况在白居易此时（中唐晚期），在诗作中我们可以看到“五陵年少”会因歌女的才情而疯狂追捧，也会因她的年长色衰而冷落，说明他们只把琵琶女等看做玩乐的一种方式，并且对琵琶女大量的赏赐也都是绫罗绸缎等身外之物，这种情况本质上也是对女性的物化。为什么不赠送马匹刀剑？为什么不赠送良田商铺？因为这些象征着权力力量，代表着身份、地位、财产。社会对女性思想的束缚在于，他让女性认为“女为悦己者容”，女性生来就是他人的附庸，因此不需要真才实学，只需要在意服饰、妆容、婚嫁，这是思想控制而非人的本性。

而白居易无论是翰林学士亦或江州司马，他都是士农工商的士，他天然拥有高高在上的立场。不过沦落天涯的共同命运造成他们“相逢何必曾相识”的生活基础，诗人始终关心民间疾苦。白居易将自己放在了与琵琶女平等的地位，“同是天涯沦落人”不是居高临下的屈就，而是平等的相知、相怜，是同声相应、同气相求所发出的肺腑之声。

1. 拓展延伸

我们可以用这样的视角去观察古代的女性处境，其实已经说明了平等意识的觉醒。但是同学们，现在我们站在这广袤的土地上，女性已经获得真正的自由了吗？我认为此处可以引用张桂梅校长她建立的第一所全免费女子高中的誓词：“我生来就是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之肩蔑视卑微的懦夫！”要想获得真正的独立与自由，请先端正你的思想，不要甘于平庸；看清你的道路，不要偏安一隅；请自立自强，我们要行走于光明的未来。