

2019/2020 學年教學設計獎勵計劃

《天淨沙》

參選類型：教案

參選編號：P112

科目：中文

組別：小學

實施年級：小六

簡介

元曲的興起與其社會背景有莫大的關係。元朝時期，讀書人的地位在社會中比妓女還要低，對比漢人管治天下時起有天壤之別。讀書人有志難伸，因而紛紛投入元曲的創作工作，這歷史因由使得元曲放射出極為奪目的戰鬥性光彩。讀書人希望透過作品，表達出對政權的反抗情緒；作品內容直指社會弊端或讀書人的失落等。

另一方面，元曲的興起對於我國民族詩歌的發展、文化的繁榮有著深遠的影響和卓越的貢獻，元曲一出現就同其他藝術之花一樣，立即顯示出旺盛的生命力，它不僅是文人詠志抒懷得心應手的工具，而且為反映元代社會生活提供了人民群眾喜聞樂見的嶄新的藝術形式。

本設計以《天淨沙》為題，希望學生能從課文內容中，感受到故事所描寫的主人翁的心情，從而引證當時社會的情況及浪子要浪跡天涯的悲哀。望學生能從中珍惜民族共和的可貴。

目次

簡介.....	i
目次.....	ii
教學進度表.....	iii
壹、教案.....	1
元曲.....	1
馬致遠.....	6
《天淨沙》.....	14
元史.....	18
教學評估與反思建議.....	21
叁、參考文獻.....	23
肆、附錄（學生作品）.....	24

教學進度表

作品名稱	《天淨沙》			人數	26 人
實施年級	小六			總實施節數	4 節
實施日期	2019 年 10 月 21 日- 10 月 25 日			每節課時	40 分鐘
科目	語文			科目每周節數	6 節
預計授課日期 (年-月-日)	節數	課節	課題名稱	課題內容	課時 (分鐘)
2019 年 10 月 21 日	1	第一課節	元曲	元曲的體制	40
2019 年 10 月 22 日	1	第二課節	馬致遠	馬致遠的生平	40
2019 年 10 月 24 日	1	第三課節	《天淨沙》	理解曲的內容	40
2019 年 10 月 25 日	1	第四課節	元史	了解創作背景	40

壹、教案

元曲

課題	元曲
教學對象	小六
教材來源	教育出版社「我愛學語文」
教學目標	一·學生能認識元曲基本含義 二·學生能認識元曲發展歷程 三·學生能認識元曲體制 四·學生能認識元曲類別
教學重點	一·學生能掌握元曲基本含義 二·學生能掌握元曲發展歷程 三·學生能掌握元曲體制 四·學生能掌握元曲類別
教學難點	學生能體會元曲的美
教學資源	電腦、教科書、短程投影機、電子白板、PPT。
課時安排	1 課時（每課時 40 分鐘）
教學過程	教學活動 一·學生能認識元曲基本含義 師引入：您知道元朝的代表文學嗎？ 生：不知道。 師介紹：始于宋代，鼎盛於元。一般來說，元雜劇和散曲合稱為元曲，雜劇是戲曲，散曲是詩歌，屬於不同的文學體裁。但也有相同之處。兩者都採用北曲為演唱形式。因此，散曲，劇曲又稱之為樂府。散曲是元代文學主體。不過，元雜劇的成就和影響遠遠超過散曲，因此也有人以“元曲”單指雜劇，元曲也即“元代戲曲”。¹ 二·學生能認識元曲發展歷程 師提問：您知道元曲發展歷程嗎？ 生：不知道。 師介紹： （1）興起 元曲的組成，包括兩類文體（散曲和元雜劇）：一是包括小令、帶過曲和套數的散曲；二是由套數組成的曲文，間雜以賓白和科範，專為舞臺上演出的雜劇。“散曲”是和“劇曲”相對存在的。劇曲是用於表演的劇本，寫各種角色的唱詞、道白、動作等；散曲則只是用作清唱的歌詞。從形式上看，散曲和詞很相近，不過在語言上，詞要典雅含蓄，而散曲要通俗活潑；在格律上，詞要求得嚴格，而散曲就更自由些。散曲從體式分兩類：“小令”和“散套”。小令又叫葉兒，體制短小，通常只是一支獨立的曲子(少數包含二三支曲子)。散套則由多支曲子組成，而且要求始終用一個韻。散曲的曲牌也有各式各樣的名稱，如《叨叨

¹ <https://baike.baidu.com/item/%E5%85%83%E6%9B%B2/366716>

令》、《刮地風》、《喜春來》、《山坡羊》、《紅繡鞋》之類，這些名稱多很俚俗，這也說明散曲比詞更接近民歌。元曲以其作品揭露現實的深刻以及題材的廣泛、語言的通俗、形式的活潑、風格的清新、描繪的生動、手法的多變，在中國古代文學藝苑中放射著璀璨奪目的異彩。

（2）發展

元曲的發展，可以分為三個時期。

初期：元朝立國到滅南宋。這一時期元曲剛從民間的通俗俚語進入詩壇，有鮮明的通俗化口語化的特點。比如關漢卿的雜劇寫態摹世，曲盡其妙，風格多變，小令活潑深切，晶瑩婉麗，套數豪辣灑爛，痛快淋漓。馬致遠創作題材寬廣，意境高遠，形象鮮明，語言優美，音韻和諧，被譽為元散曲中的第一大家“曲狀元”和“秋思之祖”。

中期：從元世祖至元年間到元順帝后至元年間。這一時期的元曲創作開始向文化人、專業化全面過渡，散曲成為詩壇的主要體裁。重要作家有鄭光祖、睢（suī）景臣、喬吉、張可久等。

末期：元成宗至正年間到元末。此時的散曲作家以弄曲為專業，他們講究格律辭藻，藝術上刻意求工，崇尚婉約細膩、典雅秀麗，代表作家有張養浩、徐再思等。

總之，元曲作為“一代之文學”，題材豐富多樣，創作視野闊大寬廣，反映生活鮮明生動，人物形象豐滿感人，語言通俗易懂，是我國古代文化寶庫中不可缺少的寶貴遺產。

元曲四大家：關漢卿，馬致遠，鄭光祖，白樸。

元曲三要素：唱（唱詞），科（動作），白（對白）

元曲的代表作：竇娥冤，天淨沙秋思²

三·學生能認識元曲體制

師：您知道元曲的體制嗎？

生：不知道。

師介紹：元曲興起並代表這一時期文學的最高成就，就其本身而言則是由於元曲確立並完善了體制形式，曲的體制具體表現為以下六個方面：

1、宮調：宮調是指中國古代音樂的調式，曲與宮調出於隋唐燕樂，南北曲常用的有五宮四調，通稱九宮或南北九宮，包括有正宮、中呂宮、南呂宮、仙呂宮、黃鐘宮（五宮）、大面調、雙調、商調、越調（四調），曲的每一個宮調都有各自的風格，或傷悲或雄壯，或纏綿或沉重。元曲中的戲曲套數和散曲套數，是由兩支以同一宮調的不同曲牌相聯而成。

2、曲牌：俗稱“曲子”，是對各種曲調的泛稱，各有專名，如《點絳脣》、《山坡羊》等總數很多，元代北曲共 335 個，每一個曲牌都有一定的曲調、唱法，同時也規定了該曲的字數、句法、平仄等。據此可以填寫新曲詞，曲牌大都來自民間，一部分由詞發展而來，故曲牌名也有和詞牌名相同的，但是內容並不完全一致。此外，還有專供演奏的曲

² 同上。

牌，但大多只有曲調而無曲詞。

3、曲韻：元曲在押韻方面嚴守《中原音韻》十九部的要求而分平、上、去，用韻上有以下特點：平仄通押，不避重韻，一韻到底，借韻、暗韻、贅韻、失韻。

4、平仄（zè）：曲在用字的平仄上比詩詞更嚴，而特別注重每首末句的平仄。

5、對仗：曲的對仗要求比較自由，可平仄相對，也可平聲相對，即平聲對平聲，仄聲對仄聲。曲的對仗形式有“兩字對”、“首尾對”、“襯字對”等十三種，在語言的運用和詞序組合上有許多特點，主要表現在：有工對也有寬對，但寬對的現象更普遍；句中自為對；錯綜成對或倒字為對，如“忠臣不怕死，怕死不忠臣”；以俗語入對。

6、襯字：曲與詞最顯著的區別是有無襯字，有襯字的是曲，沒有襯字的是詞。所謂“襯字”指的是在曲律規定必須的字數之外所增加的字，它不受音韻、平仄、句式等曲律的限制，襯字一般用於句首。元曲作家中留有姓名、曲作的共二百二十多人，流傳至今的作品有四千五百多首（套、部），其中小令三千八百多首（含帶過曲），套數四百七十餘套，雜劇一百六十餘部（本）。在眾多作家中，對元曲的形成作出開創性貢獻的是元好問，他生於金元戰亂之際，是名冠金元兩代詩壇的巨星。他的作品清潤疏俊，迥出時作，對元曲創作起著啟導統領、規範的作用。³

四·學生能認識元曲類別

師：您知道元曲的類別嗎？

生：不知道。

師介紹：

（1）元雜劇

13世紀後半期是元雜劇雄踞劇壇最繁盛的時期。四折一楔子的結構形式是其顯著的特色之一，“一人主唱”是元雜劇的又一顯著特點。元雜劇唱與說白緊密相連，“曲白相生”。元雜劇還有一些特點，如劇本注重舞臺性，角色分工類型化，漠視生活外部形態真實，以類型化、象徵化的手法，表現劇作的內在情緒，作家流逸的情思與本質性的真實生活相結合等等。完全具備了戲曲的本質特徵，它走完了戲曲的綜合歷程，是嚴謹、完整、統一的，又是個性鮮明的戲曲藝術。元雜劇是在金院本和諸宮調的直接影響之下，融合各種表演藝術形式而成的一種完整的戲劇形式。並在唐宋以來話本、詞曲、講唱文學的基礎上創造了成熟的文學劇本。這比之以滑稽取笑為主的參軍戲或宋雜劇可說已起了質的變化。作為一種成熟的戲劇，元雜劇在內容上不僅豐富了久已在民間傳唱的故事，而且廣泛地反映了當時的社會現實，成為廣大人民群眾最喜愛的文藝形式之一。

³ 同上。

(2) 元散曲

一、釋名

(一) 元代人稱為樂府。

(二) 散曲之名最早見於文獻，是明代朱有墩《誠齋樂府》，此書所說的散曲專指小令，不包括套數。

(三) 明代中葉以後，散曲的範圍逐漸擴大，把套數也包括進來。

(四) 20世紀以來的學者的論文，把小令、套數都看作散曲。散曲作為文體概念最終被確定下來。

二、產生與發展：散曲的產生

(一) 發源于金詞

根據學者研究散曲產生于金元之際，產生於民歌俚謠。

金代的詞已經出現曲的特點，傾向俚俗、率直、詼諧、淺白。金詞對大量北方俚歌俗調的吸收，金詞中的許多詞牌實際上已經是亦詞亦曲，很多詞在文學風格上已經接近後代的曲。

(二) 散曲輸入文壇成為散曲文學的主要途徑。

金末元初文人沒有科舉取仕這條路可走，加上但是避世——玩世的社會思潮的影響，他們出入秦樓楚館，而大量名妓會制樂府、唱曲，她們將民間的歌曲大量修改、傳唱。文人與她們詩酒相樂、絲竹相和，久而久之，必然導致民歌時調與文人創作的結合。

(三) 樂曲的變化。

宋金之際，北方少數民族相繼入主中原，他們帶來的胡曲番樂與漢族地區原有的音樂相結合，孕育出一種新的樂曲。散曲便應運而生。

三、體制

(一) 小令

又稱“葉兒”，是散曲體制的基本單位。其名稱源于唐代的酒令。單片只曲，調短字少是最基本的特徵。除了單片只曲，還有一種聯章體，又稱重頭小令，由同題同調的數支小令組成，最多可達百支，用以合詠一事或分詠數事。如關漢卿的雙調《大德歌·春》。

(二) 套數

又稱套曲、散套、大令，是從宋大麩、宋曲諸宮調發展而來的。體制特點有三。

- 1、是由同一宮調的若干首曲牌相連而成。
- 2、各曲同押一韻。
- 3、通常在結尾部分還有[尾聲]

(三) 帶過曲

由同一宮調的不同曲牌組成。⁴

⁴ 同上。

五·總結：元曲的興起對於我國民族詩歌的發展、文化的繁榮有著深遠的影響和卓越的貢獻，元曲一出現就同其他藝術之花一樣，立即顯示出旺盛的生命力，它不僅是文人詠志抒懷得心應手的工具，而且為反映元代社會生活提供了人民群眾喜聞樂見的嶄新的藝術形式。

六·功課：找一找作者馬致遠的生平。

馬致遠

課題	馬致遠
教學對象	小六
教材來源	教育出版社「我愛學語文」
教學目標	一·學生能認識元曲四大家 二·學生能認識馬致遠的生平
教學重點	一·學生能掌握元曲四大家 二·學生能掌握馬致遠的生平
教學難點	學生能認識馬致遠的創作風格
教學資源	電腦、教科書、短程投影機、電子白板、PPT。
課時安排	1 課時（每課時 40 分鐘）
教學過程	教學活動 一·學生能認識元曲四大家 師引入：請同學匯報昨天的功課。 生：自由發表。 師介紹：在開始介紹馬致遠的生平時，我想向大家先介紹元曲四大家。關漢卿，馬致遠、鄭光祖、白樸並稱為“元曲四大家”，關漢卿位於“元曲四大家”之首。 （1）關漢卿，號已齋，亦作一齋，漢卿是他的字，是元代著名的戲劇大師。大約生於金代末年（約西元 1229 年—1241 年），卒于元成宗大德初年（約西元 1300 年前後） 元代雜劇作家。關於關漢卿的籍貫，元大都（今北京市）（《錄鬼簿》）、解州（在今山西運城）（《元史類編》卷三十六）、祁州（在今河北）（《祁州志》卷八）等不同說法。約生於金末或元太宗時，賈仲明《錄鬼簿》吊詞稱他為“驅梨園領袖，總編修師首，撚雜劇班頭”，可見他在元代劇壇上的地位。關漢卿曾寫有（南呂一枝花）贈給女演員珠簾秀，說明他與演員關係密切。據各種文獻資料記載，關漢卿編有雜劇 67 部，現存 18 部。個別作品是否出自關漢卿手筆，學術界尚有分歧。其中《竇娥冤》、《救風塵》、《望江亭》、《拜月亭》、《魯齋郎》、《單刀會》、《調風月》等，是他的代表作。關漢卿生平事蹟不詳，根據零碎的資料來看，他是金末元初人，活躍於約 1210 年至約 1300 年（元成宗大德）間。主要在大都（今北京）附近活動，也曾到過汴梁、臨安（今杭州）等地。以雜劇的成就最大，一生寫了 60 多種，今存 18 種，最著名有《竇娥冤》；散曲今在小令 40 多首、套數 10 多首。 關漢卿塑造的“我是個蒸不爛、煮不熟、捶不扁、炒不爆、響噹噹一粒銅豌豆”的形象也廣為人稱。水星上有一座環形山以他的名字命名。關漢卿從小生活在一個醫生的家庭，由於金代的山西南部地區戲曲活動一直很盛，即使在金代末年也未減弱，故關漢卿從小即受到戲劇的薰染，漸而參加戲曲班社的活動，因此在金王朝滅亡之前，他已經成為一個較成熟的戲劇作家了。 元滅金後，定都大都（今北京市），關漢卿來到當時政治、經濟、文化的中心，並在這裡專事戲劇活動。由於他寫了一個名叫《伊尹扶湯》的

劇本，經過認真排演後，拿到宮廷獻演，得到了皇帝和官員們的稱讚，關漢卿由此聲名大振。關漢卿以他的多才多藝，成為當時戲劇界的領袖。他一生創作多達 67 個劇本，還有不少散曲和套曲，至今仍有他的 18 個劇本和一百多首散曲流傳下來。這十八個劇本是：《溫太真玉鏡臺》、《趙盼兒風月救風塵》、《錢大尹智寵謝天香》、《包待制三勘蝴蝶夢》、《包待制智斬魯齋郎》、《杜蕊娘智賞金線池》、《感天動地竇娥冤》、《望江亭中秋切膾旦》、《關張雙赴西蜀夢》、《閨怨佳人拜月亭》、《關大王單刀會》、《詐妮子調風月》、《山神廟裴度還帶》、《鄧夫人苦痛器存孝》、《狀元堂陳母教子》、《劉夫人慶賞五侯宴》、《錢大尹智勘排衣夢》、《謝天香》。

關漢卿的散曲全收在《金元散曲》中。《竇娥冤》、《救風塵》、《單刀會》是他的優秀代表作。⁵

（2）白朴，原名恒，字仁甫，後改名樸，字太素，號蘭穀，隰州（今山西河曲）人，生於金哀宗正大三年（1226 年），至元成宗大德十年（1306 年）在世，此後行蹤不詳。祖籍隰州（今山西河曲縣），後徙居真定（今河北正定縣），晚歲寓居金陵（今南京市）。他是元代著名的文學家、雜劇家。白朴出身官僚士大夫家庭，他的父親白華為金宣宗三年（1215 年）進士，官至樞密院判；仲父白賁為金章宗泰和間進士，曾做過縣令，叔父早卒，卻有詩名。白家與元好問父子為世交，過從甚密。兩家子弟，常以詩文相往來。

白朴出身於這樣的家庭，本應優遊閒適，讀書問學，以便將來博取功名。然而，他的幼年卻偏偏遭逢兵荒馬亂的歲月，他只得同家人在驚恐惶惑中苦熬光陰。他出生後不久，金朝的南京汴梁已在蒙古軍的包圍之下，位居中樞的白華，整日為金朝的存亡而奔忙，無暇顧及妻兒家室。金哀宗天興元年（1232 年），蒙古軍樹炮攻城，哀宗決計棄城北走歸德，白華只得留家人于汴京，隻身隨哀宗渡河而上。次年三月，汴京城破，蒙古軍縱兵大掠，城內士庶殘遭殺戮，財富遭到空前洗劫。戰爭中，白樸母子相失，幸好當時元好問也在城中，才把他和他的姐姐收留起來，在亂兵和饑荒中救了他的性命。四月底，元好問攜帶白朴姐弟渡河北上，流寓聊城，後寄居於冠氏（今山東冠縣）縣令趙天錫幕府。元好問雖也是亡國奔命之臣，生活至為艱辛，但他視白朴姊弟猶如親生，關懷備至。白樸為瘟疫所襲，生命垂危，元好問晝夜將他抱在懷中，竟於得疫後第六日出汗而愈。白朴聰明穎悟，從小喜好讀書，元好問對他悉心培養，教他讀書問學之經，處世為人之理，使他幼年時就受到了良好的教育。

白朴的父親白華于金朝滅亡後先投南宋，做了均州提魯。然不久，南宋均州守將也投降元朝，白華遂北投元朝。蒙古太宗九年（1237 年），白朴 12 歲時，白華偕金朝一些亡命大臣來到真定，依附在世守真定的蒙古將領史天澤門下。同年秋，元好問由冠氏返太原，路經真定，遂將白朴姊弟送歸白華，使失散數年的父子得以團聚。父子相見，白華感到極大的快慰，他有一首《滿庭芳·示列子新》詞，表述當時的心情：“光祿他台，將軍樓閣，十年一夢中間。短衣匹馬，重見鎮州山。內翰當年醉

⁵<https://baike.baidu.com/item/%E5%85%83%E6%9B%B2%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%AE%B>

墨，紗籠支高閣依然。今何日，燈前兒女，飄蕩喜生還”。他也十分感激元好問代為撫育兒女之恩，曾有詩謝之曰：“顧我真成喪家犬，賴君曾護落窠兒。”

隨著北方的安定，白朴父子也就在真定定居下來。從此，他按照父親的要求，寫作詩賦，學習科場考試的課業。他對律賦之學頗為上進，很快即以能詩善賦而知名。其時，元好問為修撰金朝歷史書籍，也常出入大都，從而往來於真定，關心著他的學業，每至其家，都要指導他治學門徑，曾有詩誇讚白樸說：“元白通家舊，諸郎獨汝賢。”勉勵他刻苦用功，成就一番事業。然而，蒙古統治者的殘暴掠奪，使白朴心靈上的傷痕難以平復，他對蒙古統治者充滿了厭惡的情緒，兵荒馬亂中母子相失，使他常有山川滿目之歎，更感到為統治者效勞的可悲。因此，他放棄了官場名利的爭逐，而以亡國遺民自適，以詞賦為專門之業，用歌聲宣洩自己胸中的鬱積。

隨著年歲的增長，社會閱歷的擴大，白樸的學問更見長進。元世祖中統二年（1261年），白樸36歲。這年四月，元世祖命各路宣撫使舉文學才識可以從考者，以聽擢用，時以河南路宣撫使入中樞的史天澤推薦白樸出仕，被他謝絕了。他既拂逆史天澤薦辟之意，自覺不便在真定久留，便於這年棄家南遊，更以此表示他遁世消沉，永絕仕宦之途的決心。然而，眷妻戀子的情腸終不能割斷，他也經常為自己矛盾的心情所煎逼，感到十分痛楚。

儘管如此，他還是要遠離那車馬紅塵之地。他先到漢口，再入九江，41歲時曾北返真定，路經汴京。此後，再度南下，往來於九江與洞庭之間，到元世祖至元十七年（1280年）在金陵定居下來。這前後，可能因為他的真定原配去世，他曾為妻喪而回到過真定，逢著這個機會，又有人建議他去朝中做官，卻被他謝絕了。此後不久，他即返金陵。從此，主要在江南的杭州、揚州一帶遊歷，直到81歲時，還重遊揚州。而後，他的行蹤就無從尋覓了。

白樸放浪形骸，寄情於山水之間，但他卻並不可能真正遁跡世外，對現實熟視無睹。加之，他的足跡所至，恰恰是曾經繁華一時，而今被兵火洗劫變為的荒涼境地。前後景象的對比，更激起他對蒙古統治者的怨恨。他以詩詞來宣洩這種怨恨，控訴蒙古統治者的罪惡行徑。

元世祖至元十四年（1277年），白樸遊至九江，再入巴陵。九江昔日的繁華，卻被一掃而光，留在他眼底的是蕭條冷落，他不禁無限傷感地歎息道：“纂罷不知人換世，兵餘獨見川流血，歎昔時歌舞岳陽樓，繁華歇”。至於金陵懷古，杭城“臨平六朝禾黍、南宋池苑諸作，”處處抒發遺民的心情，“傷時紀亂，盡見於字裡行間。”其感物傷情從筆下款款道出。

白樸畢竟是封建時代的知識份子，儘管他為江山異代，田園荒蕪而感傷、而悲戚，但他更多地是為自己一生九患的身世傷懷。一部《天籟集》，可以說處處傾訴著他對愴涼人生的感慨。他除了用詞曲表達他的意志情懷外，還寫下了不少雜劇，為元代雜劇的繁榮貢獻了自己的才華。

作品及影響

在元代雜劇的創作中，白樸更具有重要的地位。歷來評論元代雜劇，都

稱他與關漢卿、馬致遠、鄭光祖為元雜劇四大家。據元人鐘嗣成《錄鬼簿》著錄，白樸寫過 15 種劇本，這 15 種是：《唐明皇秋夜梧桐雨》、《董秀英花月東牆記》、《唐明皇遊月宮》、《韓翠鸞禦水流紅葉》、《薛瓊夕月夜銀箏怨》、《漢高祖斬白蛇》、《蘇小小月夜錢塘夢》、《祝英台死嫁梁山伯》、《楚莊王夜宴絕纓會》、《崔護謁漿》、《高祖歸莊》、《鴛鴦間牆頭馬上》、《秋江風月鳳凰船》、《蕭翼智賺蘭亭記》、《閻師道趕江江》。加上《盛世新聲》著錄的《李克用箭射雙雕》殘折，共 16 本。如今僅存《唐明皇秋夜梧桐雨》、《董秀英花月東牆記》、《裴少俊牆頭馬上》三種，以及《韓翠鸞禦水流紅葉》、《李克用箭射雙雕》的殘折，均收入王文才《白樸戲曲集校注》一書中。

白樸的劇作，題材多出歷史傳說，劇情多為才人韻事。現存的《唐明皇秋夜梧桐雨》，寫得是唐明皇與楊貴妃的愛情故事，《鴛鴦間牆頭馬上》，描寫的是一個“志量過人”的女性李千金衝破名教，自擇配偶的故事。前者是悲劇，寫得悲哀怛惻，雄渾悲壯；後者是喜劇，寫得起伏跌宕，熱情奔放。這兩部作品，歷來被認為是愛情劇中的成功之作，具有極強的藝術生命力，對後代戲曲的發展具有深遠的影響。

在我國戲曲史上，宋、金兩代已有了純粹演故事的戲曲，但沒有劇本流傳下來，我們無從說清楚這些戲曲的情況。元代的雜劇，在故事情節、人物塑造方面，都發展到相當嫺熟的地步，為我國的戲曲藝術奠定了堅實的基礎。從保留下來的劇作中，可知其情節曲折，主題突出，具有強烈的吸引力；劇中人物，無論是因享樂而壞江山的唐明皇，冰肌玉骨、一身嬌嬈之氣的楊貴妃，還是爽朗果敢的閨秀李千金，都塑造得各具個性，栩栩如生。“以至於現在戲劇舞臺上的唐明皇，還可見到白樸塑造的這一形象的遺風。”

與關漢卿相比，白樸的生活圈子比較局限，因此，他不可能從社會下層提煉素材，寫出象關漢卿那感天動地的《竇娥冤》。然而，他善於利用歷史題材，敷演故事，因舊題，創新意，詞采優美，情意深切綿長，又是關漢卿所不及的。他在文學史和戲曲史上的地位和作用，以及他的劇作的藝術成就，早已成為文學藝術上的重要研究課題。

白樸的詞作，在他生前就已編訂成集，名曰《天籟集》。到明代已經殘佚，字句脫誤。清朝中葉，朱彝尊、洪升始為整理刊行。全集收詞二百餘首，除了一些應酬贈答、歌樓妓席之作外，多為傷時感懷的作品。賴有這部作品，我們才可以瞭解白樸的生涯。他的詞作，承襲元好問長短句的格調，跌宕沉詳，天然古樸。⁶

（3）鄭光祖，字德輝，平陽襄陵（今山西襄汾縣）人，生卒年不詳。他是元代著名的雜劇家和散曲家，與關漢卿、馬致遠、白樸齊名，號稱元代四大雜劇家之一。有關鄭光祖的生平事蹟沒有留下多少記載，從鐘嗣成《錄鬼簿》中，我們知道他早年習儒為業，後來補授杭州路為吏，因而南居。他“為人方直”，不善與官場人物相交往，因此，官場諸公很瞧不起他。可以想見，他的官場生活是很艱難的。杭州的美麗風景，和那裡的伶人歌女，不斷地觸發著他的感情，他本就頗具文學才情，於是開始了雜劇創作。

⁶ 同上。

作品及影響

據學者考證，鄭光祖一生寫過 18 種雜劇劇本，全部保留至今的，有《迷青瑣倩女離魂》、《芻梅香騙翰林風月》、《醉思鄉王粲登樓》、《輔成王周公懾政》、《虎牢關三戰呂布》等。

從這些保留的劇碼中，我們可以看出，他的劇碼主要兩個主題，一個是青年男女的愛情故事，另一個是歷史題材故事。這說明，在選擇主題方面，他不像關漢卿敢於面對現實，揭露現實，他的劇碼主題離現實較遠。他寫劇本，大多是藝術的需要，而不是政治的需要。

以描寫青年男女愛情故事為主題的劇本中，《迷青瑣倩女離魂》是他的代表作。劇本以唐朝陳玄佑的《離魂記》小說為素材，其大致情節是：秀才王文舉與倩女指腹為婚，王文舉不幸父母早亡，倩女之母遂有悔約的打算，藉口只有王文舉得了進士之後才能成婚，想賴掉這門婚事。不料倩女卻十分忠實於愛情，就在王文舉赴京應試，與倩女柳亭相別之後，由於思念王文舉，倩女的魂魄便離了原身，追隨王文舉一起奔赴京城。而王文舉卻不知是倩女的魂魄與他在一起，還以為倩女本人同他一起赴京。因此，當他狀元及第三年後，準備從京城啟程赴官，順便打道去探望岳母，便先修書一封告知倩女的父母，王文舉偕同倩女魂魄來到了倩女身邊，魂魄與身體又合一，一對恩愛夫妻得到團圓。

全劇集中刻畫了倩女追求婚姻自主，忠貞於愛情的形象和性格。在婚姻上，決不輕易任人擺佈。當她的母親想要悔約，要她與王文舉兄妹相稱時，她便一眼看穿了母親的用意，表示了堅決的反對。當倩女的魂魄離開真身，追隨王文舉一起赴京路上，王文舉以為倩女本人奔來，先是說怕倩女的母親知道，勸她回去，倩女果敢地說：“他若是趕上咱，待怎樣？常言道，做著不怕！”王文舉勸阻行不通，使用禮教來教訓她，說什麼“聘則為妻，奔則為妾”，說她“私自趕來，有玷風化”。倩女更堅定地說：“你振色怒增加，我凝睇不歸家。我本真情，非為相謔，已主定心猿意馬”。表現了她對封建禮教的反抗和鄙視。

鄭光祖在《倩女離魂》一劇中，成功地塑造了一個對愛情忠貞不渝，感情真摯熱烈的少女形象，因而使這一劇堪與《西廂記》相媲美。也正由於此，使鄭光祖“名香天下，聲振閨閣”。鄭光祖的歷史劇，似乎不及他的愛情劇引人入勝，但是，他在描寫人物內心活動方面，還是獨具一格。

《王粲登樓》雖然在劇情、結構方面無甚可取，但詞曲工麗，對人物心境的描寫卻頗具匠心。明人何良俊認為鄭光祖元曲，當在關漢卿、馬致遠、白樸之上，他說：“王粲登樓第二折，摹寫羈懷壯志，語多慷慨，而氣亦爽烈，至後《堯民歌》，《十二月》，托物寓意，尤為妙絕。豈作脂弄粉語者，可得窺其堂廡哉”。劉大傑也說，這些曲詞，“表現出思鄉之情和懷才不遇的憤慨，情感的真摯，意象的高遠，語言的俊朗，能與人物當時的心境相映襯。”

鄭光祖一生從事於雜劇的創作，把他的全部天才貢獻于這一民間藝術，在當時的藝術界享有很高的聲譽。伶人都尊稱他為鄭老先生，他的作品通過眾多伶人的傳播，在民間產生了廣泛的影響。他與蘇杭一帶的伶人有著緊密的聯繫，他死後，就是由伶人火葬於杭州的靈隱寺中的。

除了雜劇外，鄭光祖還寫過一些曲詞，留至今日的，有小令六首，套數

二曲。這些散曲的內容，包括對陶淵明的歌頌，即景抒懷，對故鄉的思念，以及江南荷塘山色的描繪。無論寫景抒情，都是清新流暢，婉轉嫵媚，在文學藝術的研究上有很高的價值。

同許多偉大的藝術家一樣，儘管他們的作品數世紀來為人傳誦，但他們本人的身世卻鮮為人知。鄭光祖也是這樣，他默默地在藝術園地耕耘，把他的藝術成果奉獻給民眾，而又默默地離開了這個人世。⁷

師小結：大家是否很緊張呢？終於來到了今天的主人翁的介紹了。

二·學生能認識馬致遠的生平

(4) 馬致遠生於西元 1250 年，約卒於西元 1321 年，是元代著名的雜劇家。大都（今北京）人。馬致遠字千里，晚號“東籬”，以示效陶淵明之志。他的年輩晚于關漢卿、白樸等人，生年當在至元（始於 1264）之前，卒年當在至治改元到泰定元年（1321—1324）之間。曾任江浙行省務官。作品以反映退隱山林的田園題材為多，風格兼有豪放、清逸的特點。有描述王昭君傳說的《漢宮秋》以及《任風子》等。《漢宮秋》被後人稱做元曲的最佳傑作。作品收入《東籬樂府》。與關漢卿，白仁甫，鄭光祖等人並稱元曲四大家。他少年時追求功名，未能得志。曾參加元貞書會，與李時中、紅字李二、花李郎等合寫《黃梁夢》雜劇。明初賈仲明為他寫的《凌波仙》吊詞，說他是“萬花叢裡馬神仙”。元人稱道士做神仙，他實際是當時在北方流行的全真教的信徒。《錄鬼簿》說他曾“任江浙行省務官”。晚年退隱田園，過著“酒中仙、塵外客、林間友”的生活。他的逃避現實的厭世的態度大大影響了他的創作成就。作品除散曲外，今存雜劇《漢宮秋》、《青衫淚》、《薦福碑》等七種。

馬致遠著有雜劇十六種，存世的有《江州司馬青衫淚》、《破幽夢孤雁漢宮秋》、《呂洞賓三醉岳陽樓》、《半夜雷轟薦福碑》、《馬丹陽三度任風子》、《開壇闡教黃梁夢》、《西華山陳搏高臥》七種。馬致遠的散曲作品也負盛名，現存輯本《東籬樂府》一卷，收入小令 104 首，套數 17 套。其雜劇內容以神化道士為主，劇本全都涉及全真教的故事，元末明初賈仲明在詩中說：“萬花叢中馬神仙，百世集中說致遠”“姓名香貫滿梨園”。

在馬致遠生活的年代，蒙古統治者開始注意到“遵用漢法”和任用漢族文人，卻又未能普遍實行，這給漢族文人帶來一絲幻想和更多的失望。馬致遠早年曾有仕途上的抱負，他的一套失題的殘曲中自稱“寫詩曾獻上龍樓”，卻長期毫無結果。後來擔任地方小官吏，也是完全不能滿意的，在職的時間大概也並不長。在這樣的蹉跎經歷中，他漸漸心灰意懶，一面懷著滿腹牢騷，一面宣稱看破了世俗名利，以隱士高人自居，同時又在道教中求解脫。

《漢宮秋》是馬致遠早期的作品，也是馬致遠雜劇中最著名的一種，敷演王昭君出塞和親故事。歷史上的這一事件，原只是漢元帝將一名宮女嫁給內附的南匈奴單于作為籠絡手段，在《漢書》中的記載也很簡單。而《後漢書·南匈奴傳》加上了昭君自請出塞和辭別時元帝驚其美貌、欲

⁷ 同上。

留而不能的情節，使之帶上一種故事色彩。後世筆記小說、文人詩篇及民間講唱文學屢屢提及此事，對歷史事實多有增益改造。

馬致遠的《漢宮秋》在傳說的基礎上再加虛構，把漢和匈奴的關係寫成衰弱的漢王朝為強大的匈奴所壓迫；把昭君出塞的原因，寫成毛延壽求賄不遂，在畫像時醜化昭君，事敗後逃往匈奴，引兵來攻，強索昭君；把元帝寫成一個軟弱無能、為群臣所挾制而又多愁善感、深愛王昭君的皇帝；把昭君的結局，寫成在漢與匈奴交界處的黑龍江投江自殺。這樣，《漢宮秋》成了一種假借一定的歷史背景而加以大量虛構的宮廷愛情悲劇。

《漢宮秋》也許包含了一定的民族情緒。但是，我們要注意到馬致遠的基本人生態度，要麼是在元朝統治下積極求取功名，要麼是視一切價值標準為空幻，所以，在這方面過分強調是不適當的。這個劇本同現實生活直接相關的地方，主要是反映出在民族戰爭中個人的不幸。像金在蒙古壓迫下曾以公主和親，宋亡後後妃宮女都被擄去北方，這些當代史實都會給作者以較深的感受。而《漢宮秋》是一出末本戲，主要人物是漢元帝，劇中寫皇帝都不能主宰自己、不能保有自己所愛的女人，那麼，個人被命運所主宰、為歷史的巨大變化所顛簸的這一內在情緒，也就表現得更強烈了。事實上，在馬致遠筆下的漢元帝，也更多地表現出普通人的情感和欲望。

當臣下以“女色敗國”的理由勸漢元帝捨棄昭君時，他忿忿地說：“雖然似昭君般成敗都皆有，誰似這做天子的官差不自由！”灞橋送別時，他感慨道：“早是俺夫妻悒快，小家兒出外也搖裝。”對夫妻恩愛的平民生活流露出羨慕之情。尤其第四折“孤雁驚夢”一大段淒婉哀怨的唱詞，表現出漢元帝對情人的無限思戀，把劇本的悲劇氣氛渲染得愈加濃郁。這裡在塑造戲劇人物的同時，也直接抒發了作者對歷史變遷、人生無常的感受。

《薦福碑》也是馬致遠的早期劇作，寫落魄書生張鎬時運不濟，一再倒楣，甚至薦福寺長老讓他拓印廟中碑文，賣錢作進京趕考的盤纏，半夜裡都會有雷電把碑文擊毀。後時來運轉，在范仲淹資助下考取狀元，飛黃騰達。劇中多處表現出對社會現狀的不滿，如：“這壁攔住賢路，那壁又擋住仕途。

如今這越聰明越受聰明苦，越癡呆越享了癡呆福，越糊突越有了糊突富。”這個劇本集中反映了作者懷才不遇的牢騷和宿命的人生觀，也反映出當代許多文人在社會地位極端低落的處境下的苦悶。

《青衫淚》是由白居易《琵琶行》敷演而成的愛情劇，虛構白居易與妓女裴興奴的悲歡離合故事，中間插入商人與鴿母的欺騙破壞，造成戲劇糾葛。在士人、商人、妓女構成的三角關係中，妓女終究是愛士人而不愛商人，這也是落魄文人的一種自我陶醉。

馬致遠寫得最多的是“神仙道化”劇。《岳陽樓》、《陳搏高臥》、《任風子》以及《黃粱夢》，都是演述全真教事蹟，宣揚全真教教義的。這些道教神仙故事，主要傾向都是宣揚浮生若夢、富貴功名不足憑，要人們一空人我是非，擺脫家庭妻小在內的一切羈絆，在山林隱逸和尋仙訪道中獲得解脫與自由。劇中主張回避現實矛盾，反對人們為爭取自身的現實利益而鬥爭，這是一種懦弱的悲觀厭世的態度。但另一方

面，劇中也對社會現狀提出了批判，對以功名事業為核心的傳統價值觀提出了否定，把人生的“自適”放在更重要的地位，這也包涵著重視個體存在價值的意義，雖然作者未能找到實現個體價值的合理途徑。

在眾多的元雜劇作家中，馬致遠的創作最集中地表現了當代文人的內心矛盾和思想苦悶，並由此反映了一個時代的文化特徵。與此相關聯，馬致遠的劇作，大抵寫實的能力並不強，人物形象的塑造也不怎麼突出，戲劇衝突通常缺乏緊張性，而自我表現的成分卻很多。包括《漢宮秋》這樣的歷史題材的作品在內，劇中人物往往游離戲劇衝突，作大段的抒情，這常常是作者在借劇中人物表現自己的喜怒哀樂。如《岳陽樓》中呂洞賓所唱《賀新郎》一曲：

你看那龍爭虎鬥舊江山，我笑那曹操奸雄，我哭呵哀哉霸王好漢。為興亡笑罷還悲歎，不覺的斜陽又晚。想咱這百年人，則在這撚指中間。空聽得樓前茶客鬧，爭似江上野鷗閑，百年人光景皆虛幻。

這實際是作者在其散曲中寫過多次的一種人生感受。

如上所述，馬致遠大多數雜劇的戲劇效果不是很強的。前人對他的雜劇評價很高，主要有兩個原因：一是劇中所抒發的人生情緒容易引起舊時代文人的共鳴，再就是語言藝術的高超。馬致遠雜劇的語言偏於典麗，但又不像《西廂記》、《梧桐雨》那樣華美，而是把比較樸實自然的語句錘煉得精緻而富有表現力。如《漢宮秋》中寫“驚雁”的一支《堯民歌》：

呀呀的飛過蓼花汀，孤雁兒不離了鳳凰城。畫簷間鐵馬響丁丁，寶殿中禦榻冷清清。寒也波更，蕭蕭落葉聲，燭暗長門靜。

作品風格

豪放中顯其飄逸、沉鬱中見通脫之風格。馬致遠雜劇的語言清麗，善於把比較樸實自然的語句錘煉得精緻而富有表現力。曲文充滿強烈的抒情性和主觀性。

馬致遠的散曲。擴大題材領域，提高藝術意境。聲調和諧優美，語言疏宕豪爽，雅俗兼備詞采清朗俊雅，而不濃豔，《太和正音譜》評為“馬東籬之詞，如朝陽鳴鳳。其詞典雅清麗，可與靈光景福兩相頡頏，有振鬣長鳴萬馬皆瘖之意。又若神鳳飛於九霄，豈可與凡鳥共語哉！宜列群英之上。”⁸

三·總結：我國戲曲藝術經歷了一個漫長的孕育過程，到宋金時期漸趨成熟，元代雜劇興盛，成為我國戲曲史上的黃金時代。當時有姓名記載的雜劇作家就有八十余人，關漢卿、白朴、馬致遠、鄭光祖四位元代雜劇作家，代表了元代不同時期、不同流派的雜劇創作成就，因此後人稱他們為“元曲四大家”當之無愧。

四·功課：預習《天淨沙》

⁸ 同上。

《天淨沙》

課題	《天淨沙》
教學對象	小六
教材來源	教育出版社「我愛學語文」
教學目標	一·學生能認識曲之創作背景 二·學生能認識曲之譯文及註釋 三·學生能認識曲之賞析
教學重點	一·學生能掌握曲之創作背景 二·學生能掌握曲之譯文及註釋
教學難點	學生能掌握曲之賞析技巧
教學資源	電腦、教科書、短程投影機、電子白板、PPT。
課時安排	1 課時（每課時 40 分鐘）
教學過程	教學活動
	一·學生能認識曲之創作背景 師引入：請同學跟老師讀三次課文生字及內容。 提問：在朗讀時，你有何感覺呢？ 生：自由發表。 師：您知道曲之創作背景嗎？ 生：不知道。 師介紹：馬致遠年輕時熱衷功名，但由於元統治者實行民族高壓政策，因而一直未能得志。他幾乎一生都過着漂泊無定的生活。他也因之而鬱郁不志，困窘潦倒一生。於是在羈旅途中，寫下了這首《天淨沙秋思》。⁹ 二·學生能認識曲之譯文及註釋 師：請同學試一下把曲的內容以現代白話文呈現其意思。 生：自由表達。 師講解： 譯文 天色黃昏，一羣烏鴉落在枯藤纏繞的老樹上，發出淒厲的哀鳴。 小橋下流水嘩嘩作響，小橋邊莊戶人家炊煙裊裊。 古道上一匹瘦馬，頂着西風艱難地前行。 夕陽漸漸地失去了光澤，從西邊落下。 淒寒的夜色裏，只有孤獨的旅人漂泊在遙遠的地方。 註釋 (1)枯藤：枯萎的枝蔓。昏鴉：黃昏時歸巢的烏鴉。昏：傍晚。 (2)人家：農家。此句寫出了詩人對溫馨的家庭的渴望。 (3)古道：已經廢棄不堪再用的古老驛道（路）或年代久遠的驛道。西風：寒冷、... 三·學生能認識曲之賞析

⁹ https://fanti.dugushici.com/ancient_proses/69349

師：請同學以賞析的角度分析本曲。

生：自由表達。

師講解：這首小令很短，一共只有五句二十八個字，全曲無一秋字，但卻描繪出一幅淒涼動人的秋郊夕照圖，並且準確地傳達出旅人悽苦的心境。被贊為秋思之祖這首成功的曲作，從多方面體現了中國古典詩歌的藝術特徵。

一、以景託情，寓情於景，在景情的交融中構成一種淒涼悲苦的意境。中國古典詩歌十分講究意境的創造。意境是中國古典詩歌美學中的一個重要範疇，它的本質特徵在於情景交融、心物合一。情與景能否妙合，成為能否構成意境的關鍵。清王夫之《萱齋詩話》曰：“情景名為二，而實不可離。神於詩者，妙合無垠。”王國維《人間詞話刪稿》雲：

“一切景語皆情語也。”馬致遠這首小令，前四句皆寫景色，這些景語都是情語，“枯”“老”“昏”“瘦”等字眼使濃郁的秋色之中蘊含着無限淒涼悲苦的情調。而最後一句“斷腸人在天涯”作為曲眼更具有畫龍點睛之妙，使前四句所描之景成為人活動的環境，作為天涯斷腸人內心悲涼情感的觸發物。曲上的景物既是馬致遠旅途中之所見，乃眼中物。但同時又是其情感載體，乃心中物。全曲景中有情，情中有景，情景妙合，構成了一種動人的藝術境界。

二、使用衆多密集的意象來表達作者的羈旅之苦和悲秋之恨，使作品充滿濃郁的詩情。

意象是指出現在詩歌之中的用以傳達作者情感，寄寓作者思想的藝術形象。中國古典詩歌往往具有使用意象繁複密集的特色。中國古代不少詩人常常在詩中緊密地排列衆多的意象來表情達意。馬致遠此曲明顯地體現出這一特色。短短的二十八字中排列着十種意象，這些意象既是斷腸人生活的真實環境，又是他內心沉重的憂傷悲涼的載體。如果沒有這些意象，這首曲也就不復存在了。

與意象的繁複性並存的是意象表意的單一性。在同一作品之中，不同的意象的地位比較均衡，並無刻意突出的個體，其情感指向趨於一致，即衆多的意象往往共同傳達着作者的同一情感基調。此曲亦如此。作者為了表達自己惆悵感傷的情懷，選用衆多的物象入詩。而這些物象能夠傳達作者的內心情感，情與景的結合，便使作品中意象的情感指向呈現一致性、單一性。衆多的意象被作者的同一情感的線索串聯起來，構成一幅完整的圖畫。

意象的繁複性與單一性的結合，是造成中國古典詩歌意蘊深厚、境界和諧、詩味濃重的重要原因。

古典詩歌中意象的安排往往具有多而不亂，層次分明的特點，這種有序性的產生得力於作者以時間、空間的正常順序來安排意象的習慣。

今天有人稱馬致遠的這首《天淨沙·秋思》為“並列式意象組合”，其實並列之中依然體現出一定的順序來。全曲十個意象，前九個自然地分為三組。藤纏樹，樹上落鴉，第一組是由下及上的排列；橋、橋下水、水邊住家，第二組是由近由遠的排列；古驛道、道上西風瘦馬，第三組是從遠方而到目前的排列，中間略有變化。由於中間插入“西風”寫觸感，變換了描寫角度，因而增加了意象的跳躍感，但這種跳躍仍是局部的，不超出秋景的範圍。最後一個意象“夕陽西下”，是全曲的大背

景，它將前九個意象全部統攝起來，造成一時多空的場面。由於它本身也是放遠目光的產物，因此作品在整體上也表現出由近及遠的空間排列順序。從老樹到流水，到古道，再到夕陽，作者的視野層層擴大，步步拓開。這也是意象有序性的表現之一。

三、善於加工提煉，用極其簡練的白描手法，勾勒出一由遊子深秋遠行圖。

馬致遠《天淨沙秋思》小令中出現的意象並不新穎。其中“古道”一詞，最早出現在署名為李白《憶秦娥·簫聲咽》詞中“樂遊原上清秋節，咸陽古道音塵絕”。宋張炎《壺中天·揚舲萬里》詞中也有“老柳官河，斜陽古道，風定波猶直”。

董解元《西廂記》中有一曲【仙呂·賞花時】：“落日平林噪晚鴉，風袖翩翩吹瘦馬，一經入天涯，荒涼古岸，衰草帶霜滑。瞥見個孤林端入畫，籬落蕭疏帶淺沙。一個老大伯捕魚蝦，橫橋流水。茅舍映荻花。”其中有六個意象出現在馬曲之中。

又有元代無名氏小令《醉中天》（見《樂府新聲》）：“老樹懸藤掛，落日映殘霞。隱隱平林噪曉鴉。一帶山如畫，懶設設鞭催瘦馬。夕陽西下，竹籬茅舍人家。”也有六個意象與馬曲相同。

十分明顯，《醉中天》是從《賞花時》中脫化而來，模擬痕跡猶在，二曲中出現的意象雖與馬曲多有相同之處，但相比之下，皆不如《天淨沙秋思》純樸、自然、精練。

馬致遠在創作《天淨沙秋思》時受到董曲的影響和啟發，這是無疑的，但他不是一味模仿，而是根據自己的生活體驗與審美目光進行了重新創作。在景物的選擇上，他為了突出與強化淒慘涼悲苦的情感，選取了最能體現秋季淒涼蕭條景色，最能表現羈旅行人孤苦惆悵情懷的十個意象入曲，將自己的情感濃縮於這十個意象之中，最後才以點睛之筆揭示全曲主題。他刪了一些雖然很美，但與表達的情感不合的景物。如茅舍映荻花，落日映殘霞，一帶山如畫，使全曲的意象在表達情感上具有統一性。

在詞句的錘鍊上，馬致遠充分顯示了他的才能，前三句十八個字中，全是名詞和形容詞，無一動詞，各種景物的關係以及它們各自的動態與形狀，全靠讀者根據意象之間的組織排列順序以及自己的生活經驗去把握。這種奇妙的用字法，實在為古之所罕見，溫庭筠《商山早行》中“雞聲茅店月，人跡板橋霜”與馬曲用字法相似，但其容量仍不如馬曲大。馬曲用字之簡練已達到不能再減的程度，用最少的文字來表達豐富的情感，這正是《天淨沙秋思》這首小令藝術上取得成功的原因之一。

四、採用悲秋這一審美情感體驗方式，來抒發羈旅遊子的悲苦情懷，使個人的情感獲得普遍的社會意義。

悲秋，是人們面對秋景所產生的一種悲哀憂愁的情緒體驗，由於秋景（特別是晚秋）多是冷落、蕭瑟、淒暗，多與黃昏、殘陽、落葉、枯枝相伴，成為萬物衰亡的象徵，故秋景一方面確能給人以生理上的寒感，另一方面又能引發人心之中固有的種種悲哀之情。宋玉首開中國以悲秋為主要審美體驗形式的感傷主義文學先河，他通過描寫秋日“草木搖落而變衰”的蕭瑟景象，抒發自己對人生仕途的失意之感，而且他將自己面對秋色所產生的淒苦悲涼的意緒形容成猶如遠行一般，“僚儻兮（淒

涼），若在遠行”，“廓落兮（孤獨空寂），羈旅而無友生”。這就說明悲秋與悲遠行在情緒體驗上有着相同之處。宋玉之後悲秋逐漸成爲中國文人最爲普遍的審美體驗形式之一，而且將悲秋與身世之嘆緊密地聯繫在一起。杜甫“萬里悲秋常作客”便是一例。馬致遠這首小令也是如此。雖然曲中的意象不算新穎，所表達的情感也不算新鮮，但是由於它使用精練的藝術表達方式，表達出中國文人一種傳統的情感體驗，因此它獲得了不朽的生命力，可以引起後世文人的共鳴。

通過以上分析可以看出，《天淨沙·秋思》屬於中國古典詩歌之中最爲成熟的作品之一。儘管它屬於曲體，但實際上，在諸多方面體現着中國古典詩歌的藝術特徵。¹⁰

四·總結：《天淨沙·秋思》是元曲作家馬致遠創作的一首小令。此曲以多種景物並置，組合成一幅秋郊夕照圖，讓天涯遊子騎一匹瘦馬出現在一派淒涼的背景上，從中透出令人哀愁的情調，抒發了一個飄零天涯的遊子在秋天思念故鄉、倦於漂泊的淒苦愁楚之情。這支小令句法別致，前三句全由名詞性片語構成，一共列出九種景物，言簡而意豐。全曲僅五句二十八字，語言極爲凝練卻容量巨大，意蘊深遠，結構精巧，頓挫有致，被後人譽爲“秋思之祖”。

五·功課：預習元史，讓我們更了解作者身處的時代背景。

¹⁰ https://fanti.dugushici.com/ancient_proses/69349/prose_appreciations/4178

元史

課題	元史
教學對象	小六
教材來源	教育出版社「我愛學語文」
教學目標	一·學生能認識元史 二·學生能認識四等人制 三·學生能認識元代文人為何與科舉制度格格不入
教學重點	一·學生能掌握元史 二·學生能掌握四等人制 三·學生能掌握元代文人為何與科舉制度格格不入
教學難點	學生能認識時代背景與作者創作的關係
教學資源	電腦、教科書、短程投影機、電子白板、PPT。
課時安排	1 課時（每課時 40 分鐘）
教學過程	教學活動 一·學生能認識元史 師：請同學匯報功課 生：自由發表 師解說：元朝（1271-1368）由蒙古族建立，是中國歷史上第一個由少數民族建立的大一統帝國。定都大都（今北京市）。 1260 年忽必烈即位大汗並建元「中統」，1271 年忽必烈取《易經》「大哉乾元」之意改國號為元，1279 年滅南宋，統一中國。 忽必烈 元朝的疆域空前廣闊，北至北海、東到日本海，西藏和台灣第一次被納入中國版圖。 元朝實行一省制，在中央設中書省，左右丞相和平章政事處理政務。造成了宰相專權和內亂頻發。地方實行行省制度，開中國行省制度之先河。 商品經濟和海外貿易較繁榮。其間出現了元曲和散曲等文化形式。其整體生產力不如宋朝，後期因統治腐敗和民族壓迫，導致農民起義。 1368 年明軍攻占大都，元朝在全國的統治結束，元政權退居漠稱北元。 1402 年元臣鬼力赤篡位建國韃靼，北元亡。¹¹ 二·學生能認識四等人制 師：您聽四等人制嗎？ 生：沒有。 師介紹：四等人制為後人總結的元朝實行的民族等級制度。元朝建立後，蒙古人作為統治民族列為第一等級。其次根據所征服地區民族的時序，又依次分為色目人、漢人、南人三個等級。四等人的政治待遇有所區別，在任職、科舉、刑律等方面，均有不同的待遇。 第一等蒙古人為元朝的「國族」，蒙古統治者稱之為「自家骨肉」。

¹¹ <https://kknews.cc/history/opjn295.html>

第二等為色目人。多西域人，部分契丹人被劃入色目人。
第三等漢人（又稱漢兒），概指淮河以北原金朝境內的漢族和契丹、女真等族，以及較早為蒙古征服的雲南人，及最晚為蒙古征服的四川人。高麗人也屬於這一等。
第四等南人（又稱蠻子、囊加歹、新附人），指最後為元朝征服的原南宋境內（元江浙、江西、湖廣三行省和河南行省南部）各族。漢人、南人絕大部分都是漢人和漢化的漢人。

魯迅在《花邊文學·北人與南人》寫到：「因為南人是漢族人中最具民族氣節的群體，具有較強的經濟和軍事實力去抵禦外族入侵的，因此最晚被南宋與蒙古人用武力征服，這使得蒙古人滅南宋之後大規模地屠戮南方漢人，由於投降得晚，南人被蒙古人利用的價值最小，因而地位也最底下。」

四等人的政治待遇區別很大，比如元朝嚴防漢人掌握軍機重務，定製漢人不得閱軍數，故掌兵權之樞密院長官終元一代除少數色目人外皆為蒙古大臣，無一漢人。

在比如在科舉的名額分配上規定：蒙古、色目、漢人、南人四等，鄉試各取七十五名，會試各取二十五名。漢人、南人超過蒙古、色目百倍，這種平均分配實際上是極大的不平等。考試程序，蒙古、色目人考二場，漢人、南人需考三場；考題難易也有差別。¹²

三·學生能認識元代文人為何與科舉制度格格不入

師：您應該能結合作者之創作背景與科舉制和四等人制的關係，從而進行思考吧！

生：自由表達。

師：

元朝科舉

先說元朝一共才九十八年，這麼短的歷史階段，像春夏秋冬一年四季，看著看著，一輩子就過去了。元朝帝國這一輩子，剛上台就是蒙古帝國一分為四，忽必烈好比在眾叛親離的情形下強行稱帝，成立了元帝國。不僅如此，不到百年的時間內，元朝換了十一個皇帝。除了元世祖在位時間正常，後來都在十年之內，速度越來越快，十月懷胎都來不及。這麼頻繁的內鬥，眼花繚亂的。你想靠上誰都難啊。

其次，科舉是隋唐發明的，元朝是個過渡期，但很有特點。它在前朝的基礎上將制度內容具體化。取用名額、生員分配，考試內容、考試規則，都一一確立下來。聽上去不錯，但是實際上真正操作起來，就悲愴多了。

元朝科舉制度一共取士一千多人，其中一半名額給了蒙古人和色目人。剩下一半給漢人。先不說對於剛剛從唐詩宋詞明月清風裡孕育出來的廣大文人，泱泱華夏大國怎麼搶這幾百個漢人名額呢？其難度可想而知。如同滾滾長江東逝水，奔流到海不復回。

¹² 同上。

關鍵你看元朝把人分為四等，那就是蒙古人、色目人、漢人、南人。而科舉制度裡沒有南人。

南人是指生活在長江以南，原本在南宋統治下的漢人。比如那個「流光容易把人拋，紅了櫻桃，綠了芭蕉」的蔣捷，正當少年志得意滿時便頓失前程。也就是江南才子們是不能靠科舉出仕了。這種打擊覆滅性的。動盪對科舉的影響

還有一個重要之處，就是元代內部一直沒有消停過，科舉也是時斷時續的。

最後看元曲四大家。

關漢卿，生活在金末元初。在忽必烈稱帝之前，他已經是個成熟的戲劇作家了。也就是金代時他家祖輩就已經放棄了科舉之路，改為行醫謀生。足見明智。朝代動盪，進取和生存方式隨之改變。原來他的文章偉業和一顆銅豌豆的錚錚鐵骨，早有家族傳承。

白樸，山西人。也就是元朝所指的漢人。他是官宦世家，父親和仲父都是金代進士科舉出仕的。但他的少年時期遇到了金元之交的最後時期，經歷了兵荒馬亂，母子失散，殘暴掠奪的驚恐時期。後來安定下來時，他已經無意出仕。於是放浪形骸，遊歷江南，而在這期間，元代內部戰爭也一直不斷，滿目蒼夷、山河破碎，令他對元朝失去最後的信心。在他身上，就只有一種文人的氣節，只有雜劇創作可以訴說他的人生感慨。

馬致遠，他是做過官的。但他最仰慕的是陶淵明，晚年自號「東籬」。陶淵明也是東晉末到宋初時人，一樣經歷朝代更迭和內亂不斷，文人的隱匿情懷在這那階段最熾烈。

鄭光祖，山西人，做過官，但因為被官場諸人看不起，後來大部分時間在江南和伶人度過。

元朝文人，遭遇的是金末元初朝代更迭到蒙古四大汗國常年內戰、蒙漢矛盾，致使科舉時斷時續，南人因此出現無望的各種窘境。觀看那段歷史，我們只能暗嘆，亂世之交，幸好猶有元曲傳世。

四·總結：來到本單元的最後一節，我們想不到，當時作者因失意而著下名作；最終又因成功考取功名而放棄。人生啊！就是一部元雜劇。

五·功課：回家找一部元雜劇去欣賞，學習欣賞，然後承傳！這是每個炎黃子孫的責任。

教學評估與反思建議

層面	評鑑指標	教學觀察 40%						備註
		5 優 異	4 十 分 滿 意	3 滿 意	2 不 大 滿 意	1 不 滿 意	0 不 適 用	
一、 推動 反省 式教 學法	1.享受教學過程並關注學生學習境況							
	(1) 有效連結學生的新舊知識	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
	(2) 正確掌握任教單元的教材內容	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
	(3) 採用的教學方法能配合學生的能力	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
	2.能培養學生主動探究精神、獨立的思考和批判能力							
	(1) 引發並維持學生學習動機	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
	(2) 培養學生認識中華文化概念(中文科適用)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	(3) 設計引發學生思考與討論的教學情境	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	3.激發學生的創意思維能力並培養學生擁有終身學習精神							
	(1) 針對學生回答延伸問題	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
(2) 透過發問技巧，引導學生思考、激發學生的創意思維能力	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
二、 尋求 更有 效的 教與 學方	4.目標達成及內容呈現							
	(1) 教學目標切合學生程度	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	(2) 教學目標清晰、內容份量恰當	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	(3) 有組織、條理呈現教材內容或教具	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	(4) 能在該課堂中完成既定目標，作出適當的總結	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	(5) 於活動、選材上或講解等各方面照顧能力差異的學生	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	5.實施學習評量與達成預期學習目標							
	(1) 選擇適切而多元的評量方式並適時檢視學生學習情況	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	(2) 學生積極參與課堂學習	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
	6.積極營造有序、互動的學習氣氛							
(1) 師生互動	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
(2) 有效掌握時間分配和教學節奏	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
(3) 引導學生進行同儕合作學習	☐	☒	☐	☐	☐	☐		

式	(4) 提供學生適當的實作或練習	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	(5) 能激發學生思考/討論/提問/回應	☐	☒	☐	☐	☐	☐
三、 關 愛 學 生 的 老 師	7.師生關係/課室管理						
	(1) 維持良好教室秩序常規	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	(2) 授課生動、語音清晰、用詞恰宜	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	(3) 教具/黑板/視聽資源/運用恰當	☐	☐	☒	☐	☐	☐
	(4) 能對課堂的特別狀況作適當的應變/危機處理(如適用)	☐	☐	☒	☐	☐	☐
	(5) 佈置或安排有助於學生學習的環境(體育科適用)	☐	☐	☒	☐	☐	☐
	8.培養學生品德成長						
	(1) 傳授正向價值觀	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	(2) 適時讚賞品德表現優異的學生	☒	☐	☐	☐	☐	☐
(3) 尊重學生及公平處理學生問題	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

綜合評語(優點與建議)

受評鑑教師優點是：老師備課充足，能詳細地進行深度教學，熱誠可加。
具體的改進建議是：由於上課時間有限，內容應精簡及顯淺。主力應培養學生欣賞作品的能
力。

參、參考文獻

1. 中考文言詩文考試篇目點擊·北京：光明日報出版社，2012：173-175。
2. 陶本一,範守綱·語文（八年級 第二學期）·上海：上海教育出版社，2010：64-65。
3. 陳國林·高中生必背古詩言語：龍門書局出版社，2012年8月：200。
4. 章培恆,駱玉明·《中國文學史》：復旦大學出版社，1996：第一章第五節。
5. 教育出版社「我愛學語文」小六上。
6. <https://baike.baidu.com/item/%E5%85%83%E6%9B%B2/366716>
7. <https://baike.baidu.com/item/%E5%85%83%E6%9B%B2%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%AE%B>
8. https://fanti.dugushici.com/ancient_proses/69349
9. https://fanti.dugushici.com/ancient_proses/69349/prose_appreciations/4178
10. <https://kknews.cc/history/opjn295.html>

肆、附錄（學生作品）

