

与人物歌哭同声

——谈高中语文戏剧人物鉴赏教学有效实现

马春燕

吴忠市滨河中学

摘要：戏剧作为文学与艺术的璀璨瑰宝，以其独特的人物塑造和情节展开，深深吸引着观众的心灵。在高中语文教育中，戏剧人物鉴赏不仅是提升学生文学素养的重要途径，更是培养其审美情趣和批判性思维的关键环节。通过深入探究戏剧人物的内心世界、性格特点和命运走向，学生能够领略到戏剧艺术的深刻内涵和独特魅力。本文将围绕戏剧人物鉴赏的九个关键方面展开探讨，旨在引导学生更加全面、深入地理解和鉴赏戏剧人物，进而提升其文学素养和审美能力。在这个过程中，我们鼓励学生发挥主体作用，积极参与鉴赏实践，通过品味语言、观察行动、体悟情感等多种方式，与剧中人物产生共鸣，感受戏剧艺术的无穷魅力。

关键词：戏剧人物鉴赏；语文教学；戏剧冲突；人物性格；情感体验

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.05.065

引言

在语文教学的丰富领域中，戏剧以其独特的艺术魅力占据着一席之地。戏剧人物作为戏剧艺术的灵魂，其形象的鲜活与否直接关系到观众对戏剧作品的接受程度。因此，在高中语文戏剧教学中，如何引导学生有效地鉴赏戏剧人物，成了一个值得深入探讨的课题。

一、理解戏剧冲突，把握人物命运

冲突不仅是戏剧艺术的精髓所在，更是推动剧情跌宕起伏、引人入胜的原动力。鉴赏者在品味一部戏剧时，应首先聚焦于冲突的性质，即它是源于内在的心理矛盾还是外在的环境对抗，又或是二者的交织。紧接着，冲突的起因值得细究，它是如何酝酿并爆发的，这往往关系到人物性格的刻画和社会背景的呈现。随着冲突的逐步展开，其发展过程成为剧情的主线，牵引着人物的命运与观众的情感。人物的态度和行动成了戏剧冲突最直接、最生动的体现。鉴赏者需要透过这些表面的行为，洞察到人物内心深处的渴求、恐惧、挣扎与抉择。每一次选择都可能是人物命运的转折点，而这些选择又往往受到其性格、价值观和所处环境的共同影响。因此，通过分析戏剧冲突，我们不仅能够把握剧情的走向，更能深入理解人物在特定情境下的心理活动和情感变化，从而对他们的命运走向有了更加全面而深刻的认识。这样的分析过程，对于提升鉴赏者的文学素养和审美能力具有重要意义。它不仅能够帮助我们更加准确地理解戏剧作品的深层内涵，还能够激发我们对于人性、社会等问题的深入思考，从而在精神层面上获得更为丰富的体验与启示。

二、品味戏剧语言，体悟人物性格

品味戏剧语言是深入体悟人物性格的必由之路。在

戏剧的舞台上，语言不仅是传递信息的工具，更是塑造生动人物形象的关键要素。每一句台词，每一个措辞，都凝聚着剧作家的匠心独运，隐藏着人物的深层性格与情感。鉴赏戏剧时，我们应聚焦于人物的语言表达。戏剧语言通常富含隐喻、象征和暗示，这些言外之意往往比字面意思更为丰富和深刻。通过仔细揣摩这些语言的深层含义，我们能够触摸到人物内心的真实想法和情感状态。例如，一句含蓄的讽刺可能透露出人物的机智与敏锐，而一段激昂的独白则可能展现其内心的激情与挣扎。同时，语言的节奏、韵律和语气变化也是不容忽视的鉴赏点。它们与人物的性格特点和心理状态紧密相连，共同构建出鲜活的人物形象。一个语速缓慢、语气沉稳的角色可能给人留下沉稳内敛的印象，而语速急促、语气激昂的人物则可能显得冲动而热情。这些细微的语言特征，都是揭示人物性格的重要线索。通过深入品味戏剧语言，我们不仅能够更加准确地把握人物的性格特点，如他们的智慧、勇敢、懦弱或狡诈，还能进一步理解人物所处的社会环境和文化背景。这种深入的理解与体悟，使戏剧鉴赏成为一种富有启发性的艺术体验。它不仅能够提升我们的文学素养和审美能力，更能够引导我们走进人物的内心世界，与他们产生深刻的情感共鸣。因此，品味戏剧语言，体悟人物性格，是每一位戏剧鉴赏者不可或缺的重要任务。

三、分析人物行动，洞察人物心理

在戏剧的世界里，人物的每一个细微动作都不是孤立的，而是其内心世界的真实写照，反映着他们的欲望、动机以及深层的心理矛盾。因此，深入剖析这些行动，对于全面理解人物形象和剧情发展具有不可或缺的意义。在鉴赏过程中，教师需要引导学生以敏锐的观察

力捕捉人物的行动细节。这些细节可能是一瞬间的眼神变化，也可能是肢体语言的微妙调整，但它们都蕴含着丰富的心理信息。例如，一个角色在关键时刻的犹豫不前，可能透露出其内心的恐惧或不确定；而另一个角色果断的决策和行动，则可能反映出其自信和坚定。理解人物行动背后的心理动因是这一分析过程的核心。这需要鉴赏者不仅关注表面的行为，更要结合剧情、人物性格以及所处的具体情境，来探寻行动背后的深层原因。这种分析不仅能够帮助我们更加准确地把握人物的性格特点和情感状态，还能够揭示出剧情发展的内在逻辑。同时，通过分析人物的行动，学生还能够学习到如何通过细腻而准确的动作来展现人物的内心世界。这对于他们日后的文学创作和表演实践来说，无疑是一笔宝贵的财富。在文学创作中，学会运用行动来刻画人物，能够使作品更加生动和真实；在表演实践中，则能够帮助演员更加深入地理解角色，从而呈现出更加贴近人物内心的表演。分析人物行动、洞察人物心理是戏剧鉴赏中不可或缺的一部分。它不仅能够加深我们对戏剧作品的理解，还能够提升我们的文学素养和审美能力，为日后的文学创作和表演实践奠定坚实的基础。

四、体会人物情感，共鸣人物悲欢

情感作为戏剧艺术的灵魂，它如同细腻的丝线，将观众与舞台上的世界紧密相连。在鉴赏戏剧人物的过程中，深入体会其情感变化，不仅是对演员表演的细致揣摩，更是对人性复杂情感的深刻洞察。在戏剧的舞台上，人物的喜怒哀乐、爱恨情仇被放大、被浓缩，以极具张力的形式呈现出来。这些情感不是孤立的，而是与人物的性格、命运以及所处的时代背景紧密相连。因此，体会人物情感的过程，实际上也是理解人物内心世界、探寻其命运轨迹的过程。当观众深入体会到人物的情感时，便容易与剧中人物产生共鸣。无论是为英雄的悲壮落泪，还是为小人物的苦难感到不平，这种共鸣都源于对人物情感的深刻理解和感同身受。这种情感体验不仅使观众在心灵上得到震撼与洗礼，更能够加深其对戏剧作品内在意蕴的领悟。同时，体会人物情感还能够丰富学生的情感体验和人生阅历。戏剧作品所展现的情感世界是丰富多彩的，通过鉴赏不同的人物情感，学生可以接触到更多样化的人生体验，从而拓宽其情感视野，增强其同理心与共情能力。体会人物情感在戏剧鉴赏中占据着举足轻重的地位。它不仅是连接观众与戏剧作品的情感纽带，更是提升学生文学素养、丰富其人生体验的重要途径。因此，在戏剧鉴赏教学中，教师应注重引导学生深入体会人物情感，让他们在共鸣人物的悲欢离合中，感受到戏剧艺术的独特魅力。

五、探究人物关系，揭示社会风貌

错综复杂的人物关系网构成了剧情发展的基石，每个人物都是这张关系网中的节点，通过他们之间的互动与依赖，剧情得以层层推进。深入探究这些人物关系，我们不仅能够理解角色之间的情感纠葛和利益冲突，更能透过这些表面现象，揭示出作品所反映的深层社会风貌和时代背景。例如，在经典戏剧《雷雨》中，周朴园、繁漪和鲁侍萍之间错综复杂的情感关系，不仅展现了人性的复杂与多面，更在深层次上反映了封建社会的道德观念、家庭伦理以及阶级矛盾。这种人物关系的探究，使我们能够洞察到社会因素对人物性格和命运的深远影响。在特定的社会背景下，人物的性格特点和行为选择往往受到其所处环境、社会地位以及文化背景的共同塑造。因此，通过分析人物关系，我们不仅可以更加全面地把握人物形象，还能够深入理解作品所蕴含的社会意义和历史价值。同时，探究人物关系也是提升学生文学素养和批判性思维能力的重要途径。在探究过程中，学生需要运用逻辑推理、文本分析和共情理解等多种技能，这些技能的培养将有助于他们在日后的学习和生活中更加自信地面对复杂的问题和挑战。探究人物关系在戏剧鉴赏中占据着举足轻重的地位。它不仅能够帮助我们揭示作品所反映的社会风貌和时代背景，还能够提升学生的文学素养和批判性思维能力。因此，在戏剧鉴赏教学中，教师应注重引导学生深入探究人物关系，让他们在理解剧情的同时，也能够领略到戏剧艺术所蕴含的社会与人文价值。

六、比较人物差异，深化鉴赏理解

不同的戏剧作品，由于其背景、情节和主题的差异，塑造出的人物形象自然各具特色。这些人物在性格、行动和命运等方面的共性与差异，正是戏剧艺术魅力的重要组成部分。通过比较不同作品中的人物形象，我们可以发现更多隐含在剧本背后的深意。例如，将莎士比亚的名作《哈姆雷特》与《麦克白》中的两位主人公进行比较，就能深刻体会到戏剧人物塑造的精妙之处。哈姆雷特与麦克白，虽然都是悲剧性的英雄，但他们在性格、行动以及对待命运的态度上却有着显著的差异。哈姆雷特内心充满矛盾，行动迟疑不决，其悲剧更多源于内心的挣扎与抉择；而麦克白则在野心的驱使下，走上了弑君篡位的道路，其悲剧更多是外在行为的直接后果。这种比较不仅能够帮助学生更加全面地理解戏剧人物的塑造方法，如如何通过语言、行动和心理描写来展现人物的性格与命运，还能够提高他们对戏剧艺术的鉴赏能力。在比较过程中，学生需要运用分析、归纳和批判性思维，这些技能的培养将有助于他们在日后

的戏剧鉴赏中更加敏锐地发现作品的内涵与价值。因此，比较人物差异是深化戏剧鉴赏理解不可或缺的一环。

七、关注人物塑造手法，领悟艺术匠心

在戏剧鉴赏的课堂上，关注人物塑造手法是领悟艺术匠心的重要途径。戏剧中的人物，如同画中的色彩、音乐中的旋律，是构成作品魅力的基本元素。而作家在塑造这些人物时，所运用的各种艺术手法，则如同画师的笔触、音乐家的和弦，是展现其艺术才华的关键。外貌描写、心理刻画、动作设计、语言表达……这些手法在戏剧中各司其职，共同构建出一个个立体而生动的人物形象。例如，在老舍先生的经典之作《茶馆》中，我们可以看到这些手法的精湛运用。王利发的精明干练、常四爷的豪爽正直，这些性格特点的呈现，都离不开老舍先生对人物语言的细腻把握和对动作的精心设计。通过关注这些塑造手法，学生不仅能够更加深入地理解人物的性格特点和内心世界，还能够领悟到作家在创作过程中的艺术匠心。这种领悟，不仅是对戏剧作品更深层次的理解，也是对学生自身审美能力的提升。它让学生明白，戏剧艺术不仅仅是舞台上的表演，更是背后无数艺术家心血的结晶。因此，在戏剧鉴赏教学中，教师应引导学生关注人物塑造手法，帮助他们从这些细节中发现艺术的魅力。这样，学生不仅能够更加全面地欣赏到戏剧作品的美，也能够在今后的生活中，以更加敏锐的眼光去发现、去欣赏身边的艺术。

八、结合文化背景，全面解读人物

戏剧作品作为文化的载体，往往蕴含着丰富的历史、地域和民族元素，这些元素与人物形象、性格及命运紧密相连，共同构建了作品的深厚底蕴。鉴赏戏剧人物时，倘若忽视了其背后的文化背景，便如同雾里看花，难以触及人物的灵魂。因此，教师需要引导学生跨越时空的鸿沟，深入探究与作品相关的文化背景知识。以古希腊悲剧《俄狄浦斯王》为例，这部作品不仅是一部文学杰作，更是古希腊文化的缩影。通过了解古希腊的神话传说、宗教信仰以及社会制度，学生可以更加准确地把握俄狄浦斯王的性格特点和命运走向，感受到他在与命运的抗争中所展现出的悲剧精神。结合文化背景进行鉴赏，不仅能够帮助学生全面解读人物，还能够拓宽他们的文化视野，增强跨文化交流的能力。在这个过程中，学生需要学会以开放的心态去接纳和理解不同文化背景下的人物形象和价值观念，这种跨文化的理解和包容，正是当今全球化时代所不可或缺的重要素养。因此，结合文化背景全面解读人物，不仅是戏剧鉴赏的必然要求，也是培养学生人文素养和全球视野的重要途径。

径。

九、运用多元解读方法，丰富鉴赏层次

从社会学的视角出发，学生可以深入探讨戏剧人物的社会地位和角色定位。这不仅有助于理解人物在剧中所扮演的角色，还能进一步揭示出作品所反映的社会现实和问题。例如，通过分析某部戏剧中的主角与其所处的社会环境之间的关系，学生可以更深入地理解该角色的行为动机和社会责任。心理学角度则为剖析人物的内心世界和情感变化提供了有力的工具。通过关注人物的潜意识、动机和情感冲突，学生可以更加贴近人物的内心，感受到其情感的细腻变化，从而增强对人物形象的共鸣和理解。此外，从美学的角度来评价人物的形象美和性格美，也是鉴赏戏剧人物时不可忽视的一环。这种评价不仅关注人物的外在形象，更侧重于挖掘其内在的性格魅力和精神风貌。通过欣赏和评价人物的美学特质，学生可以提升自己的审美品味，丰富自己的审美体验。

运用多元解读方法来鉴赏戏剧人物，能够帮助学生更加全面地把握人物的丰富内涵和多重意义。这不仅有助于提升学生的戏剧鉴赏能力，还能培养他们的批判性思维和人文素养。

结语

高中语文戏剧人物鉴赏教学是一项富有挑战性的任务。经过对戏剧人物鉴赏九个方面的深入探讨，我们不难发现，戏剧艺术是一个充满活力和魅力的世界。在这个世界里，每一个人物都是独一无二的，他们用自己的语言、行动和情感，诠释着人性的复杂与多样。通过理解和鉴赏这些戏剧人物，我们不仅能够提升自己的文学素养和审美能力，更能够深刻领悟人生的真谛和价值。戏剧冲突、语言、行动、情感等元素共同构成了戏剧人物的鲜活形象，而人物关系、塑造手法和文化背景等则为我们提供了全面解读人物的视角。在鉴赏过程中，我们鼓励学生发挥主体作用，积极思考和感悟，让戏剧人物真正走进内心，触动灵魂。

参考文献

- [1] 金晓涛. 戏剧人物语言的深层意味[J]. 语文教学与研究, 2023(11): 15-18.
- [2] 钱忱. 谁给历史画上了脸谱[J]. 中学生天地(B版), 2022(05): 78-79.
- [3] 金星. 批判性思维与戏剧人物形象鉴赏——以《雷雨》(节选)教学为例[J]. 教育研究与评论(中学教育教学), 2019(11): 45-48.
- [4] 黄丹. “读”出戏剧人物的内心[J]. 中学时代, 2023(08): 65-68.