

目录

前言 IBDP 中文 A 文学课程概要

单元一

第 1 讲	核心概念：身份认同	14
第 2 讲	文学理论：女性主义文学批评理论	16
第 3 讲	作者、文本与读者	18
	3.1 研读作品：剧本《玩偶之家》	18
	3.2 比较作品：小说《像我这样的一个女子》	28
第 4 讲	时间与空间	34
第 5 讲	互文性	38
第 6 讲	全球性问题：政治、权力和公平正义 (女性在婚姻中的角色及社会地位与生存困境)	41
第 7 讲	评估演练	43

单元二

第 1 讲	核心概念：创造力	46
第 2 讲	文学理论：马克思主义文学理论	48
第 3 讲	作者、文本与读者	50
	3.1 研读作品：动物寓言讽喻小说《猫城记》	50
	3.2 比较作品：动物寓言讽喻小说《动物农庄》	60
第 4 讲	时间与空间	65
第 5 讲	互文性	68
第 6 讲	全球性问题：艺术、创造力和想象力 (讽喻象征是表现政治主题批判现实的有效手法)	71
第 7 讲	评估演练	73

单元三

第 1 讲 | 核心概念：交流76

第 2 讲 | 文学理论：读者反应理论78

第 3 讲 | 作者、文本与读者80

3.1 研读作品：戏曲《西厢记》80

3.2 比较作品：小说《老人与海》90

第 4 讲 | 时间与空间95

第 5 讲 | 互文性99

第 6 讲 | 全球性问题：信仰、价值观和教育103

(不同时空读者的阅读影响文本意义的构建)

第 7 讲 | 评估演练105

单元四

第 1 讲 | 核心概念：文化108

第 2 讲 | 文学理论：心理分析批评理论110

第 3 讲 | 作者、文本与读者112

3.1 研读作品：中短篇小说集《台北人》112

3.2 比较作品：中篇小说《潮骚》120

第 4 讲 | 时间与空间126

第 5 讲 | 互文性130

第 6 讲 | 全球性问题：文化、认同和社区132

(时代文化环境个人成长经历影响文学作品的创作)

第 7 讲 | 评估演练134

单元五

第1讲	核心概念：观点	138
第2讲	文学理论：结构主义文学批评理论	140
第3讲	作者、文本与读者	142
	3.1 研读作品：徐志摩新诗选篇	142
	3.1 比较作品：小说《远大前程》	149
第4讲	时间与空间	158
第5讲	互文性	161
第6讲	全球性问题：信仰、价值观和教育	164
	(个人的价值观与人生理想必然受到时代社会环境影响)	
第7讲	评估演练	166

单元六

第1讲	概念探究	170
	1.1 核心概念：转化	170
	1.2 核心概念：呈现	172
	1.3 概念理解：转化与呈现	174
第2讲	评估演练	179
	2.1 试卷一：有引导题的文学分析	179
	2.2 试卷二：比较论文	188
	2.3 个人口试	201
	2.4 高级课程论文	210

后记

Unit 1

单元一

※ 单元目录

- 第 1 讲 核心概念：身份认同
- 第 2 讲 文学理论：女性主义文学批评理论
- 第 3 讲 作者、文本与读者
 - 3.1 研读作品：剧本《玩偶之家》
 - 3.2 比较作品：小说《像我这样的一个女子》
- 第 4 讲 时间与空间
- 第 5 讲 互文性
- 第 6 讲 全球性问题：政治、权力和公平正义
(女性在婚姻中的角色及社会地位与生存困境)
- 第 7 讲 评估演练

※ 学习目标

- 学习分析戏剧剧本如何使用各种技巧来吸引读者阅读、影响读者接受。
- 领悟作品如何帮助你理解身份认同对人的观念行为的影响。

1

核心概念：身份认同

身份认同，指的是人对主体自身身份的一种确认和描述。人不能离开身份而存在。为了明确自己的身份，人们常常会问：我是谁？我是一个什么样的人？从何而来？到何处去？

一个人的身份认同决定了他/她的信仰与价值观念，他/她的信仰与价值观念又决定了他/她的言谈举止。举个例子：如果一个人认定了自己是一个具有国际视野、心胸开阔的学习者，那他就会崇尚知识，他就相信通过不断学习获得知识才能成就自己。于是，他就具有努力追求知识、刻苦学习的行为。反过来说，从一个人的举止行为，也可以在一定程度上判断出他的身份认同。优秀的文学作品，往往是通过展示人物的言谈举止，来呈现作者及其人物的身份认同。

身份认同是心理学和社会学的一个概念，可以有多个层次，例如家庭、国家、民族、世界等。身份认同会因历史、文化、国籍的不同而嬗变。身份认同可以因为与其他拥有相近价值取向、生活态度等的人互相认同和接纳而产生归属感。一个人可透过服从社群规范，发展出对社群的投入和认同感，成为该群体的一员，从而得到“自己人”的身份认同感。

思考判断

请根据自己的理解向其他同学解释下面的陈述：

身份认同是一个自我认识的过程，不同的身份会影响人们的日常行事，也会影响人在人生不同阶段所作的决定。身份认同与个人成长有密切关系，对于自我身份的寻求与确认可以伴随人的一生。

讨论交流

细读下面的陈述，说明你的观点，并举出一些例子加以说明。在班级分享你的看法。

1. 每个身份都有他附带的角色，每个角色又受一定的行为规范限制。
2. 身份也是一个人身处的社会位置，有些身份是在出生时已被赋予，不会因环境不同和时间流逝而改变。
3. 生活环境的改变，不同文化的碰撞交融，语言、服饰、饮食、风俗习惯的变化都可能影响一个人的身份认同。

归纳条理

请根据下面的题目说说自己的观点，举出你所学过的作品实例，并用一段文字记录下来：

作家的身份认同与其作品中人物的身份认同有关联。

2

文学理论：女性主义文学批评理论

法国 20 世纪著名的女性主义文学批评家，西蒙娜·德·波伏娃在她的《第二性》里指出，女性的历史和现状是由男性的需要和利益决定和形成的“第二性”。一个女人之为女人，不是天生的，而是后天形成的。她认为在由男人控制的等级社会里，妇女作为一个由男性定性和诠释的物体而存在，处于“他者”地位，不是一个独立自主的主体，也没有权利来选择自己在社会上的地位，男女不平等。女性的命运被男性掌握，没有社会地位，没有个人尊严和价值。

女性主义理论，检视女性的社会生存困境……女性主义理论认为，女性在政治、经济、文化、思想、认知、观念、伦理等各个领域都处于和男性不平等的地位，即使在家庭这样的私人领域里也是如此的性别秩序，绝对不是自然形成的，因为它显然已经跨越了历史和文化的限制，是在世界范围内普遍存在的现象。所以，这是由社会和文化人为构建起来的，是可以改变的。女性主义运动就是努力向传统的劳动分工方式挑战、向所有造成女性无自主性、附属性和屈居次要地位的权力结构、法律和习俗挑战。

“女性主义”就是强调男女两性的平等，女性主义文学作品发挥了重要的宣传作用。1929 年伍尔夫的《一间自己的屋子》、1949 年波伏娃的《第二性》、1970 年米利特的《性政治》、1981 年玛格丽特·阿特伍德的《使女的故事》……这些关于女性的文学作品都在试图揭示女性当下的困境是什么、女性应该去追求什么，以及一个女性该如何成为女性的问题。

女性主义文学批评就是这样一种文学理论流派，它受到女性主义理论和政治女性主义的启发。女性主义理论自 20 世纪初期开始发展，通过各种方式研究文学作品，如，研究男人和女人的代表以及他们如何反映社会的压力和期望；分析如何使用语言、图像和叙述来构建这些性别角色；研究文学世界中女性作家的平衡意义。

讨论交流

1. 通过对女性主义文学理论的学习，你是否更加关注两性间的关系问题？
2. 在你的周围有没有性别不平等的问题？在你读过的文学作品中作者如何呈现出性别不平等的问题？
3. 你怎样看待重男轻女的现象？
4. 你读过的哪些文本表现了女性在婚姻中的角色、社会地位，以及生存困境的问题？
5. 为什么说在男性社会中，女性的性别、权利、身份认同是至关重要的问题？
6. 你认为“婚姻”问题是本地还是全球性问题？

3

作者、文本与读者

3.1 研读作品：剧本《玩偶之家》

一、作者

易卜生（Henrik Johan Ibsen, 1828 - 1906），19 世纪挪威剧作家。被誉为 20 世纪以来的“现代戏剧”的始创者。易卜生的一生中创作了 26 部戏剧，《玩偶之家》（*A Doll's House*, 1879）称得上是中国人最熟悉的西方现代剧本。易卜生对戏剧的发展有重大影响，20 世纪以来的“现代戏剧”就是从他开始的。《玩偶之家》这部剧作在欧洲乃至世界文学史上都占据着特殊的地位，并奠定了易卜生作为“现代戏剧之父”的基石。

课堂活动

1. 查找资料，了解作者生平及其写作的背景。
2. 为什么易卜生被称为“现代戏剧的创始者”？请利用网络，查找资料，做出自己的解答。
3. 小组讨论作家的身份认同，并在班级展开交流：易卜生和他的创作有什么特殊之处？在你们看来作者是一个什么样的人？

二、文本

探究驱动

以小组为单位，整理自己已有的相关知识，说说戏剧剧本有哪些文体特征要素。可以采用 PPT 和全班同学分享。

（一）戏剧剧本的文体特征

剧本是供演员在舞台上演出的文学脚本。剧本主要由剧中人物的对话、独白、旁白和舞台指示组成。剧本的基本特点是要突出舞台的表演性：

其一，时间、人物、情节、场景要高度集中在舞台范围内。剧本中通常用“幕”和“场”来表示段落和情节。“幕”指情节发展的一个大段落。“一幕”可分为几场，“一场”指一幕中发生空间变换或时间隔开的情节。剧本一般要求篇幅不能太长，人物不能太多，场景也不能过多地转换。

其二，戏剧中的矛盾冲突要尖锐突出。没有矛盾冲突就没有戏剧。因为剧本受篇幅和演出时间的限制，所以要在有限的空间和时间里反映尖锐突出的矛盾冲突。剧本中的矛盾冲突大体分为发生、发展、高潮和结尾四部分。矛盾冲突发展到最激烈的时候称为高潮。

其三，剧本的语言要表现人物性格。剧本的语言包括台词和舞台说明两个方面。台词，就是剧中人物所说的话，包括对话、独白、旁白。独白是剧中人物独自抒发个人情感和愿望时说的话。旁白是剧中某个角色背着台上其他剧中人从旁侧对观众说的话。剧本主要是通过台词推动情节发展，表现人物性格。因此，台词语言要求能充分地表现人物的性格、身份和思想感情，要通俗自然、简练明确，要口语化，要适合舞台表演。

舞台说明，又叫舞台提示，是剧本语言不可缺少的一部分。舞台提示是以剧作者的口气来写的叙述性的文字说明，包括剧情发生的时间、地点、服装、道具、布景、灯光、音响效果以及人物的表情、动作、上下场、形象特征、形体动作及内心活动等。这些说明对刻画人物性格和推动、展开戏剧情节发展有一定的作用。这部分语言要求写得简练、扼要、明确。

（二）《玩偶之家》的内容简介

《玩偶之家》讲述了海尔茂和娜拉夫妻结婚八年貌似美满幸福的家庭生活故事。海尔茂生病时，娜拉为了让他疗养，悄悄假冒已经去世的父亲的签名借了一笔钱。当海尔茂升任银行经理时，他要开除的柯洛克斯泰以此来要挟他以求保留工作。海尔茂知道了娜拉伪造签名借钱的事情，觉得有损自己的名誉，对娜拉严厉指责谩骂，娜拉看清了他们婚姻的真相，决定离家出走。

（三）《玩偶之家》的艺术特色

1. 改写了戏剧传统

《玩偶之家》改写了戏剧传统，从“浪漫”理想的传奇激变剧，转向正视现实问题的写实剧，用戏剧的形式反映社会问题，被誉为“社会问题剧”。戏剧情景的设计接近日常生活的真实，令观众感到亲切熟悉，认同和亲近剧中的人物。现实主义戏剧/写实戏剧，把日常生活情景搬上舞台，把“讨论”带进戏剧，故言改写了戏剧的传统。

2. 结构完整冲突集中

结构完整，巧妙运用了“追溯法”，把剧情安排在矛盾发展的高潮，然后运用回溯手法，把前情逐步交代出来，使得矛盾的发展既合情合理，又有条不紊。运用了悬念与伏笔，使矛盾更加集中，更有张力。主要矛盾是围绕“假冒签名”所引起的娜拉和海尔茂之间的矛盾，次要矛盾有娜拉和柯洛克斯泰、林丹太太与柯洛克斯泰、海尔茂与柯洛克斯泰之间的矛盾。

3. 对比刻画人物突出

作者把剧情安排在圣诞节前后三天之内，借以突出渲染节日的欢乐气氛和家庭悲剧之间的对比。他以柯洛克斯泰因被海尔茂辞退，利用借据来要挟娜拉为他保住职位这件事为主线，引出各种矛盾的交错展开。同时让女主人公在这短短三天之中，经历了一场激烈复杂的内心斗争，从平静到混乱，从幻想到破灭，最后完成娜拉自我觉醒的过程，取得了极为强烈的戏剧效果。

男女主角的语言、行为、性格形成鲜明对比。女主角经历了前后的心理对比、真爱与虚伪的对比，和娜拉相比，男主角海尔茂是一个自私且虚伪的资产者的形象。表面上看，他是一个“正人君子”“模范丈夫”，很爱他的妻子。实际上，是一个被资产阶级社会的利害关系所完全异化的人物。

4. 语言日常生活化

将诗剧的诗化语言改用平易的散文，用日常生活的语言来配合角色的口吻。人物的个性化台词，把握了人物的心理和个性，展示出戏剧冲突的原因和层次。

剧中的对话也非常出色，既符合人物性格和剧情发展的要求，又富于说理

性，有助于揭示主题，促使读者或观众对作者提出的社会问题产生强烈的印象，对后来现实主义戏剧的发展影响很大。

剧中引进讨论的形式，使戏剧可以与观众就社会问题进行交流，并得到共鸣。萧伯纳评价易卜生说：“他在戏剧中所引进讨论的技巧正是新旧戏剧的分水岭。”

课堂活动

一、阅读作品，可以配合观看影视节目。细读剧本，完成下面的题目，和同学交流：

- 1. 从这部作品中，你对 19 世纪晚期挪威的婚姻有了哪些了解？
- 2. 角色扮演：
 - (1) 假设你和同学是一对生活在 19 世纪挪威的夫妻，你们一起观看了这部戏。请各自表达自己作为妻子、丈夫的感受。
 - (2) 其他同学观看表演，并展开讨论：他们的反应是恰当的吗？为什么？
 - (3) 请设想你是一位生活在中国 20 世纪 80 年代的家庭主妇，看了这部戏你有什么感受？为什么？

二、以小组为单位阅读文本，找出《玩偶之家》中的相关细节，填写下表：

文本特征	作品实例
分场分幕的结构	
各种戏剧冲突	
人物对白	
舞台提示	
人物关系	
主要角色的特点	
配角的作用， 如林丹太太的作用	例子：配角林丹太太是娜拉从小就认识的朋友，从一开始就以一个久经世事、稳重的形象出现。在剧中，她既是娜拉的引导形象，又是一个补充的形象。
其他	