

普通高校中文学科基础教材

古代文学基础

(下)

| 陈 洪 主编 张峰屹 副主编

一个伟大民族三千余年的文学发展演变，
好比那蜿蜒数千里的长江、黄河：有时江流宛
转绕芳甸，有时砥柱转石万壑雷，有时泥沙俱下，
有时静影沉璧——气象万千又源流相续。

学习中国古代文学的过程，无异于一次“全
息”的寻根之旅。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

普通高校中文学科基础教材

古代文学基础

(下)

| 陈 洪 主编 张峰屹 副主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

(下)

第五编 宋代文学

绪 言 宋代文学发展概况/529

第一章 北宋初期文学/536

第一节 王禹偁与宋初文风和诗风/536

第二节 杨亿和西昆体、晚唐体/538

第三节 晏殊的令词/540

第二章 欧阳修与北宋诗文革新/542

第一节 欧阳修的文学贡献/542

第二节 梅尧臣和苏舜钦/549

第三节 王安石的文学成就及其他/552

第四节 曾巩、苏洵和苏辙/559

第三章 苏轼的文学成就/567

第一节 苏轼的散文成就/567

第二节 苏轼的诗歌创作/573

第三节 苏轼词的革新意义/579

第四章 黄庭坚与江西诗派/587

第一节 黄庭坚的诗与词/587

第二节 陈师道和陈与义/593

第五章 柳永与北宋词坛/599

第一节 柳永的慢词/599

第二节 秦观、晏几道和贺铸/605

目 录

第三节 周邦彦及其清真词/611

第四节 李清照和朱敦儒/616

第六章 辛弃疾与辛派词人/622

第一节 辛词的题材内容/623

第二节 辛词的艺术成就/627

第三节 辛派词人/629

第七章 陆游与南宋中期诗文/635

第一节 伟大的爱国诗人陆游/635

第二节 杨万里和范成大/642

第三节 朱熹与南宋散文/647

第八章 姜夔与南宋清雅词派/652

第一节 白石词/652

第二节 梦窗词/658

第三节 史达祖、周密、王沂孙、张炎等/662

第九章 南宋后期文学/669

第一节 永嘉四灵/669

第二节 刘克庄与江湖诗派/671

第三节 文天祥与遗民作家/677

第六编 辽金元文学

绪言 辽金元文学发展概况/687

第一章 辽金文学/693

第一节 辽代文学/693

第二节 金代文学的发展/699

第三节 元好问/704

第四节 董解元《西厢记诸宫调》/708

第二章 元杂剧的兴盛和代表作家/710

第一节 元杂剧的兴盛及其基本面貌/710

第二节 前期作家白朴、马致远等/713

目
录

第三节 元代后期杂剧作家/722

第三章 杰出的戏曲家关汉卿与王实甫/727

第一节 伟大的戏曲家关汉卿/727

第二节 王实甫和《西厢记》/735

第四章 元代散曲/743

第一节 元散曲的创作情况和基本特点/743

第二节 前期散曲作家作品/744

第三节 后期散曲作家作品/750

第五章 宋元南戏和话本/761

第一节 南戏和“四大传奇”/761

第二节 高明和《琵琶记》/765

第三节 宋元话本/771

第六章 元代诗文/775

第一节 元代前期诗文/775

第二节 元代中期诗文/781

第三节 元代后期诗文/790

第七编 明代文学

绪 言 明代文学发展概况/801

第一章 《三国演义》和《水浒传》/804

第一节 《三国演义》/804

第二节 《水浒传》/812

第二章 《西游记》和《金瓶梅》/826

第一节 《西游记》/826

第二节 《金瓶梅》/840

第三章 明代白话短篇小说/850

第一节 冯梦龙的“三言”/850

第二节 “二拍”及其他拟话本/860

目 录

第四章 汤显祖与明代戏剧/864

第一节 徐渭与明代杂剧/864

第二节 明代的传奇/873

第三节 汤显祖和《牡丹亭》/878

第五章 明代散文/887

第一节 宋濂、刘基与明初散文/887

第二节 归有光与唐宋派散文/892

第三节 公安派与晚明时期的小品文/894

第六章 明代诗歌/906

第一节 高启与明前期诗/906

第二节 明中期的诗坛盛况/912

第三节 晚明诗歌/920

第四节 明代散曲/923

第五节 明代民歌/927

第八编 清代文学

绪 言 清代文学发展概况/933

第一章 清代诗歌/940

第一节 清初诗歌/940

第二节 遗民诗/945

第三节 王士禛与康熙诗坛/949

第四节 乾嘉诗风/953

第二章 清代文章/959

第一节 学者之文与文人之文/959

第二节 桐城派古文/962

第三节 乾嘉学者之文/969

第四节 汪中与清代骈文的复兴/974

第三章 清 词/979

第一节 清初词坛/979

目
录

第二节 常州词派/986

第四章 清代小说/989

第一节 清代小说家的文体意识和主体
意识/989

第二节 清代小说创作的繁荣/993

第三节 蒲松龄与《聊斋志异》/999

第四节 吴敬梓与《儒林外史》/1009

第五章 曹雪芹与《红楼梦》/1019

第一节 曹雪芹的家世、思想与《红楼梦》
的成书/1019

第二节 《红楼梦》的思想意蕴/1021

第三节 《红楼梦》的艺术成就/1024

第六章 清代戏剧/1031

第一节 清初戏剧/1031

第二节 李渔的戏剧理论与创作/1035

第三节 洪昇与《长生殿》/1037

第四节 孔尚任与《桃花扇》/1044

第五节 清中期戏剧/1051

第七章 清代弹词/1054

第一节 可观的创作成就/1054

第二节 独特的女性文学色彩/1056

第三节 《天雨花》与《再生缘》/1058

第九编 近代文学

绪 言 近代文学发展概况/1065

第一章 近代诗词/1070

第一节 龚自珍与诗风新变/1070

第二节 宋诗派和同光体/1074

第三节 诗界革命与清末诗坛/1079

目
录

第四节 近代词的嬗变/1085

第二章 近代文的新生面/1090

第一节 经世文风的兴起/1090

第二节 后期桐城派及湘乡派/1094

第三节 从时务文到政论文/1100

第三章 近代小说与戏剧/1104

第一节 侠义小说与狭邪小说/1105

第二节 清末小说诸派/1109

第三节 清末翻译小说/1113

第四节 清末戏剧演变与话剧诞生/1115

附录:作品篇目索引/1119

后 记/1137

第五编 宋代文学

•

绪 言 宋代文学发展概况

宋文学是宋代文化的产物,其发展受宋代社会政治和学术思想的影响很大。尽管在版图、国力和事功方面,赵宋王朝远不能与汉、唐盛世相比,但在文化建设和学术思想的发展方面,却呈现出承先启后、宏通广博的繁荣景象。论学术思想,宋学向来与汉学并称,宋明理学又是一脉相承。讲文学艺术,且不说入宋后大放异彩的宋词,就传统的诗文创作而言,诗有可与“唐音”媲美的“宋调”,文有“唐宋八大家”之说,而且宋代占了六家。言及书画艺术和话本戏曲等通俗市民文艺,则又是宋元同列。无论从哪个方面看,宋代都是一个文化发达而文学昌盛的时代。

公元960年春,宋太祖赵匡胤于陈桥发动兵变而黄袍加身,建立宋王朝,此后又用了十年的时间平定荆湖、西蜀和南唐,至宋太宗时平定北方,全国除东北的辽(包括燕云十六州)和西北的西夏以外,大部分地区得到统一,结束了五代十国的分裂割据局面。鉴于唐五代以来强藩武将的专横篡夺,赵匡胤在建国的第二年,就以“杯酒释兵权”的策略,解除了禁军将领和节度使的兵权,为加强中央集权,宋王朝将全国精兵集中开封及其附近,隶属于枢密院,由皇帝直接掌握,枢密使又多委派文人担任,使“兵不知将,将不知兵”。由于采取“守内虚外”的政策,重文轻武,边备不修,所以终宋之世积弱积贫,为历史版图最小的统一王朝。反映在文学上,也就没有了西汉赋家和盛唐诗人那种恢弘开廓的气象,更多的是痛切国事、沉郁悲愤的声音,这一点越到后来越为突出。

面对外忧内患,士大夫多革新朝政的议论,朋党之争迭起。北宋有改革与保守的党争,南宋则是主战与主和争论不休。对外交涉中的辞

令,政策争议中的辩论,均需要文章来表达,客观上对宋代散文的发展有促进作用。宋代的学校教育和科举制度也很发达,国子监、太学,有明令全国州县普遍设立学校,一次科举所录取进士有达三四百者,大大超过唐代的录取人数。宋代著名的文学家,几乎都是进士出身。宋代科目最初是重诗赋,后来则重策论,或两者兼试,这使得士子非徒以诗赋见长,也能议政论政,关心国家大事,对政治出谋献策。文人当政是宋代政治的特色,与之伴随的文人论政风气的形成,则始于科举考试的科目导向,其影响所及,使宋文多论政文章,宋诗也有议论化、散文化的倾向。散文化的写作手法渗透到诗赋骈文、甚至于词句中去,于是有以文为诗、以诗为词等种种破体为文的现象产生。

宋统一中国后,社会经济很快得到了恢复,冶金、纺织、陶瓷、造纸、印刷等工业都相当发达,出现了开封、扬州、成都、杭州等繁华的都市,又有泉州、广州等对外贸易进出的港口。造纸、印刷术的普及,方便了作家诗文集的出版,有利于文化的传播。而商业繁荣、城市人口增加、市民阶层扩大、歌乐盛行、文娱生活丰富多彩,给文学世俗化的发展提供了有利的条件,于是有市民文艺的兴起,如话本小说、鼓子词和诸宫调等,一时蔚为大观。

理学的兴起是宋代思想文化发展过程中的大事。宋儒出入佛老而返归儒学,他们继承孔孟仁学的道统加以新的解说,又在受佛老思想影响下,兼吸道家学说的某些因素,发展成为新儒学的性理之学,或心性之学。理学家主张文以载道,但偏重道统心传,认为作文易流于玩物丧志,吟诗无益,会耽误心性修养功夫,由此形成了重道轻文的文学思想。其流弊所及,则文章不免说教,诗也趋向言理,缺少文学的情韵和意味,倒是词及小说戏曲等少受理学影响而自成面目,词更被称为宋代的一代之文学。

词作为宋代最具影响力的代表文体,其数量和质量都是很可观的。唐圭璋编的《全宋词》搜集了词人一千三百余家,词作二万余首。词体有小令、中调、长调等各种样式,词体风格更呈现出不同流派争奇斗艳、百花齐放的特点。宋词的发展可大概分为北宋与南宋两个时期,每个

时期又可根据词体、词风的演进分不同的阶段。

北宋初期小令以晏殊、欧阳修为代表,继承了《花间》、南唐词的特点,又更加深化、美化,其个人抒情之作,致力于提高令词的品格。慢词在宋初出现,柳永是北宋第一个大量创作慢词的人,他把源于民间的慢词发扬光大,扩大了词体的表现范围和深度,不仅写男欢女爱、相思离别、羁旅行役、歌功颂德,甚至将怀古书愤的题材也引入词体。其写作上的特点是铺叙曼衍,既长于叙事,又便于驰骋才情;风格以俗为主,受到下层受众的喜爱,也招致文人的激烈批评。此后,慢词逐渐为文人所接受,成为宋词代表性的体式。

北宋词风至苏轼为一大变。虽然苏轼词也有不少当行本色之作,但更为人所称道的是那些借词体表现士大夫的自我人格和性情抱负的作品,与应乐工歌妓要求所作的歌者之词大异其趣。他“以诗为词”,所咏题材极为广泛,有叙事的,有咏史的,有抒情的,有说理的,有谈禅的,正是“无意不可入,无事不可言”,开拓了词的表现领域。他在写作上又指出向上一路,不尚雕琢,不重辞藻,不严格律,随手挥洒而自然高妙。和苏轼同时和稍后的一些词人,如秦观、贺铸、晏几道等人,均以绝妙好词见称。秦观将身世之感打并入艳词,感叹飘零,对景物和心理的刻画细致入微,被推为婉约之宗。晏几道继承晏、欧的词风而又变本加厉,把令词的技巧更加推进一步;因其由贵介公子沦为飘零王孙,故词风凄苦而哀感顽艳。贺铸的词情意缠绵,语言工丽,与小晏相近,但一些长调写得慷慨激昂,大气磅礴。

结束北宋词坛的是周邦彦、李清照等人的作品。周邦彦在词史上曾被推为集大成者,但其题材并没有多少开拓,多为艳情、羁旅及咏物怀古之作。他精通音律,词作音韵谐美,修辞醇雅,下字用语讲究法度,并在柳永的基础上将慢词的技巧加以发展,变平铺直叙为跌宕回环,极具文人气质。周邦彦词集前人各家之长,使词的艺术技巧更臻完善。李清照是南渡之际的杰出女词人,其词以寻常语度入音律而清丽晓畅,当时即被称为“易安体”。她的前期词反映闺中及婚后生活较多,有纯情的歌唱和离别的愁思;后期词写于南渡之后,因国破家亡,夫妻永别,

词风沉痛凄苦而哀痛欲绝。由于性格的高傲倔强,她也写了些豪放的词作。

在靖康之难中,汴京沦陷,北宋灭亡,这一历史剧变震荡了整个国家,在民族矛盾极其尖锐而统治阶级内部矛盾复杂化的时代,南宋的爱国人士慷慨悲歌,一时间爱国词人辈出,如辛弃疾、张元干、张孝祥等,他们的词作表现了大义凛然的民族气节,把词从相思离别、红情绿意的浅斟低唱中解放出来,代之以豪放雄浑的悲壮声调。其中辛弃疾最具代表性,他集民族英雄、爱国词人于一身,他的词激昂慷慨而沉雄悲壮,但又不失词体特有的要眇凄迷之美。《稼轩词》中还有一些婉约含蓄的情词和清新鲜丽的农村词,表现出词风的多样化。和辛弃疾同时代或稍后的一些作家,如陆游、陈亮、刘过等人,都能用词来反映当时的民族矛盾,抒发自己的怨懣,和辛词有相似之处。

南宋爱国词人的作品奏出了宋词的最强音,但南宋的局面终究是屈辱苟安的时期较多,所以中期以后的另一派词人,追求清雅工致,讲求音律格调,注重辞藻,如姜夔、史达祖、吴文英等,形成了南宋清雅词派。姜夔精通音乐,他的词有17首注明宫调和乐谱,音乐性强,词风清空古雅,如野云孤飞,去留无迹。至于史、吴二人的词,多数为适应歌妓口吻的合律之作,追求音律的协调和词句的秾丽,虽然字面华美,所表现的情感却似有难言之隐,以至于内容晦涩,但他们也有写得空灵生动的佳篇。在南宋亡国前后,有文天祥、刘克庄、刘辰翁等爱国词人大声疾呼,气薄云天;而周密、王沂孙、张炎等遗民词人,发出了凄凉的叹息,借隐喻抒写亡国之悲痛,已是“亡国之音哀以思”了。

宋诗的数量有千万之多,诗人三千八百余家,甚至超过了唐诗与唐代诗人。但历代却有不少人贬低宋诗,说宋诗“以议论为诗,以文字为诗,以才学为诗”。据说这是宋诗的特色,宋诗能独具面目者在此,后人不满于宋诗者也在此。但宋诗的形成和发展是有一个过程的,各家各派的诗歌风格不尽相同。

宋初诗人多学唐人,诗坛流行学白居易的“白体”、学李商隐的“西昆体”和学晚唐诗人的“晚唐体”,尤以学西昆体盛行一时。西昆体以杨

亿、钱惟演等人为代表,作诗讲究修辞,属对贴切,绮丽工稳,有的暗含讽谕之意,但多数内容贫乏。宋诗自具面目,当从北宋庆历时期谈起,这时期欧阳修、梅尧臣和苏舜钦等人的诗歌创作,关系到整个宋诗的发展方向。他们转变了西昆体重雕琢和尚侈丽的流弊,作诗有散文化倾向,主气格、重雄放、求淡远,形成了平易疏畅的古淡诗风,宋诗从此揭开新的一页。

北宋神宗熙丰时期到哲宗元祐时期,为宋诗创作的成熟阶段,能主盟诗坛的代表人物推王安石、苏轼和黄庭坚。王安石作诗,有骨鲠傲气而又清新隽逸,不失拗相公本色,他的七绝赓续唐音而雅丽精绝,人称“王荆公体”。其友人王令才气纵横、不可一世,惜早夭而未能尽展其才。苏轼的“东坡体”诗可与王安石诗抗行而风格不同,王诗深邃高远,苏轼则渊博朗畅,两人于各种诗体皆工而各有擅长。苏轼的以文为诗和以才学为诗,在七古长篇中体现得最充分。黄庭坚是江西诗派的鼻祖,在宋诗中也堪称一大家,他的诗不及王安石之深远,不及苏轼之博大,但在诗句的锤炼和推陈出新方面,确有独到的功力,风格瘦硬而趋于老成,有老境美。黄庭坚是江西分宁人,吕本中作江西宗派图,遂以黄庭坚为宗,下列陈师道、潘大临、韩驹、晁冲之等 25 人。江西诗派结束了北宋诗坛,又对南宋诗或多或少地产生影响。

宋诗发展到南宋呈现出新的局面,虽然派别之争一如北宋,但特出的作家则能不受派别的局限而独树一帜。如陆游是具战士情怀的爱国诗人,他的诗豪情满怀而激昂慷慨,但也有壮志难伸的沉郁顿挫;晚年寄意于山水田园,诗歌意境冲淡和平,表面上是空灵静寂,骨子里却腾跃动荡。杨万里的诗风活泼自然,他以明白如话的口语入诗,时人争效之,号“诚斋体”。范成大是写四时田园诗的集大成者,其诗喜欢用典,系学习黄庭坚的山谷体,但能约以婉峭而自成一家。诸家都从江西派中分化出来,且能自成风貌。至于反对江西诗派而自成派系的,有“永嘉四灵”和江湖诗派。他们对江西诗派末流议论叫嚣的习气产生反感,提倡作唐诗。不过他们学的只是晚唐诗体,仿效贾岛、姚合的苦吟,主情切,雕小景,五律诗颇有可观,但缺乏个性表现。

国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。亡国之际的宋诗,结束了派别之争和门户之见,写真性情、真精神,显出新的气象。如文天祥的诗学杜甫,但不拘于篇章字句的模拟,充满爱国热忱,慷慨从容。汪元量慷慨悲歌,咏亡国时随宫女北徙的见闻,有“诗史”之誉。郑思肖《所南集》里的诗,寄情于南而愤寓于笔端,含义很深。他们用诗歌抒写仁人志士的怀抱,反映当时各方面的现实情况,为宋诗的结束画上了光辉的句号。

宋代叙事文学的发展,以流行于士大夫文人中间的散文为主,也有出自民间讲唱文学的话本小说。前者是雅文学,后者为俗文学。

宋初文章沿袭晚唐五代之风,骈文昌盛一时。因当时朝廷的文告用骈体,科举考试也用骈体,所以骈文能够风行。柳开首先提倡韩愈古文,王禹偁、穆修和尹洙等人亦作古文,力求文章精练简洁,但影响不大。直到欧阳修,才真正产生具有宋代特色的古文。欧阳修门下聚集了一批古文名家,如曾巩、王安石、苏洵、苏轼、苏辙等,宋代散文的发展从此进入一新天地。欧阳修为文委婉自然,纡徐有致;苏洵文章纵横条达;苏辙文章汪洋淡泊;曾巩之文典雅谨严;王安石为文矫健简洁;苏轼为文明快朗畅,一泻千里。他们的文章风格各不相同,但都能化繁为简,变难为易,追求平易畅达的文风。这是宋代古文获得成功的重要因素。理学家周敦颐、张载、程颢、程颐等也写出了平易的文章,应该是北宋古文的一个支派。

南宋时期的散文也以古文占主导地位,并形成了两派:一派是理学家的古文,一派是主功利的思想家的古文。理学家的古文以朱熹为代表,张栻、吕祖谦等人是追随者。朱熹为文辞严理正而平易坦实,提倡明白翔实的文风,排斥辞以害意。由于宋以后的科场考试,几乎都是以理学家的所注经义为准,这派古文的影响是不容忽视的。功利派的古文家以叶适、陈亮为代表,从诗友关系上看,他们都有受理学家影响的一面,但文章的内容与理学家不同。他们认为学问在于经世,所以用文章纵论世事,针砭时弊,希望收到功利的效果。南宋古文虽可分为两派,但异中有同,为文的主导风格皆朴实无华,平易浅显。宋亡之后的

遗民文章,则是以血泪写成,沉痛悲凉,风格迥异于北宋。

四六文也是宋代散文中风行一时的文体,较之古文有过之而无不及。因宋初沿袭唐代官样文章的范式,无论朝廷的制诰表章,州里的公文文牍,都采用骈辞丽句、声调铿锵的骈文样式,朝廷里的文士必须擅长此种文体才能胜任。当时位及人臣的文章高手,在不能完全摒弃骈文的情况下,就把骈文作一番改造,疏淡化、散文化而成为宋代流行的四六文。欧阳修、曾巩、王安石、苏轼、苏辙等,既是古文大家,又是四六文作者,于两种文体均很擅长。他们文集里的四六文与古文在数量上几乎相等,当然,其官样文章多为应景文字,真正有文学价值的当推他们的古文。宋代的四六文受古文的影响,文风趋于疏淡明朗和朴实平易,与唐人的骈文是有所不同的。

宋代作家的集子里几乎都有赋作,且多冠诸卷首,以示尊重此一文体,兼表士大夫的“能赋”之义。宋代文人的赋,有汉大赋式的,有拟六朝排赋的;但真正具有宋赋特色的,是受古文影响的议论化、散文化的赋,亦称文赋。就所表现的题材来说,宋代文赋的内容还是多方面的,但以感时抒怀或对景言志之作,最能显示其为宋赋的特色,如欧阳修的《秋声赋》、苏轼的前后《赤壁赋》等。

宋人的话本小说是流行于市井的俗文学,从民间的讲唱文学发展而来。讲唱文学是由散文和韵文组成的有讲有唱的一种文体,宋代的讲唱文学有以讲为主的话本,也有以唱为主的鼓子词、诸宫调、覆赚等。话本是说话人的底本,故话本小说就是以口语记录下来的白话小说;它虽然是继承唐代“说话”的传统而来的,但到了宋代,说话这一技艺特别发达,盛极一时。流传下来的说话人的底本,经编辑后出版,便成了流行于世的宋元话本小说了。话本小说成为中国白话小说的开端。