

心样

主 编：剑 君

欣赏中国古典文学名著

陆谦大喜道：“还是薛端公爽利！明日了事，必揭取林冲脸上金印回来做表证。陆谦再包办二位十两金子相谢，专等好音，切不可相误！”三个又吃了一回酒，陆谦算了酒钱，出酒肆来，各自分手。

智深拔出戒刀把索子割断了，扶起林冲道：“兄弟，自从你受官司，俺又无法救你。打听得你刺配沧州，便来开封府前寻你，却撞见酒保来请两个人说话，酒家疑心，恐这厮们路上害你，就一路跟了来。”

青少年文化艺术修养全书(4)

怎样欣赏中国古典文学名著

剑 君 主编

北京燕山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年文化艺术修养全书/剑君编著. —北京: 北京燕山出版社, 2006. 1

ISBN 7 - 5402 - 0799 - X

I. 青… II. 剑… III. 社会科学 - 青少年读物

IV. C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002071 号

北京燕山出版社出版发行

北京市东城区灯市口大街 100 号 100006

新华书店经销

三河市东方印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 146 印张 2425 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

定价 (全 30 册): 585.00 元

目 录

一、欣赏入门	(1)
1. 理清头绪,把握中国古典文学发展的脉络	(4)
2. 了解有关作品的背景知识,是欣赏 古典名著的基本条件	(7)
3. 了解古典名著的精神内涵,准确地 把握作品的灵魂	(8)
二、发展简介	(10)
1. 先秦时期	(10)
2. 秦汉时期	(13)
3. 魏晋南北朝时期	(18)
4. 隋唐五代时期	(20)
5. 两宋时期	(24)
6. 元代文学	(28)
7. 明代文学	(31)
8. 清代文学	(34)
三、名著欣赏举例	(38)
1. 《搜神记》	(39)
2. 白行简传奇《李娃传》	(42)
3. 《窦娥冤》	(46)

4.《西厢记》·····	(53)
5.《三国演义》·····	(58)
6.《水浒传》·····	(66)
7.《西游记》·····	(73)
8.《聊斋志异》·····	(83)
9.《儒林外史》·····	(90)
10. 三言 ·····	(97)
11. 二拍 ·····	(101)
12.《红楼梦》·····	(105)
13.《老残游记》·····	(110)

一、欣赏入门

对于今天的青年读者来说，提起“古典名著”最有可能想起的还是脍炙人口的《西游记》、《水浒传》、《三国演义》和《红楼梦》。这种观点并非不对，但未免有些偏颇。这一方面体现了长期以来四大名著在人们心中不可动摇的地位，另一方面也说明了我们对中国古典文化，特别是古典名著还缺乏了解。“四大名著”在艺术上的确达到了较高的水平，代表了我国古典小说艺术发展的最高峰，但在我国漫长而又成果丰硕的文化史中只是沧海一粟。我们的祖先自先秦开始，辛勤耕耘，不断求索，为我们留下了数以万计的诗歌、散文、小说、戏剧，构成骄了博大精深的中华文明中最主要的部分，熏陶着一代又一代的华夏儿女，并在世界文明中大放异彩。

然而，由于年代的久远所造成的现代文化与古典文化之间的断层，而引起的阅读和理解上的困难，却深深困扰着大多数的青年朋友。的确，对于生活在 90 年代的年轻人来说，能够欣赏我国古代名著的艺术成就，并能够表达出来，并非一件轻而易举的事情。这些作品或者艰深晦涩，文意难辨；或者形式古板，行文冗长，更加之各种文体之间差别细微，规则又十分严谨、繁多，这些都有可能使我们在阅读的过程中裹足不前，甚至半途而废。

那么，既然困难如此之多，在如今这样一个日新月异的科技时代、信息时代，研读这些古典名著有何意义呢？这似乎是一个老掉牙的问题，无法引起我们的关注。然而当我们在紧张忙碌的现代生活之余，却不免发现这样一个事实：有多少国家

(地区)在商品经济高度发达、物质生活极端丰富的同时,却出现了精神崩溃和文化沙漠?趋同的文化到底是一种历史的进步还是倒退?为什么盛极一时的文明最终衰落?为什么美国这样高度文明的国家,却存在着世界上最严重的犯罪、暴力、吸毒和自杀?

我们的古典名著首先是一种文化财富。“越是民族的,就越是世界的”,这句话现在已越来越多地得到有识之士的赞同。在未来世界的综合国力竞争中,文化正不断成为一项不可轻视的软件,其中所包涵的伦理观念、经济观念、个人修养、民族性格成为现代经济学家、社会学家研究的一个热门课题。同时引起东西方学术界争议的美国学者亨廷顿所著《文明的冲突》一文,将儒家文明列为西方文明的最有威胁敌人之一,并非是毫无根据的。“东亚经济圈”的蓬勃向上而不可遏止的发展之势,使越来越多的学者从儒家经典中寻找精神根源。在经过了丧失自信心,“全面西化”的时代后,绝大多数的人已经意识到中华民族的重新振兴,只能扎根于中华民族上千年的历史文明之中。苏联、东欧地区所经历的历史也许就是最好的反面例证。

从微观来讲,更多地阅读古典名著,更具有现实的意义。一方面,现代社会要求的高级人才已经不再是只掌握一两门专业技能的人就可以适应的了。社会的全面进步,知识爆炸的信息时代,必然要求一个杰出人才应具备综合、全面的素质,而全面的知识结构一定无法离开古典文化的深厚底蕴。事实上,在今天最先进的经济领域中,如企业管理、CI策划、市场营销等,借助于古典文化财富而取得成功的范例已经为数不少。另一方面,研读这些古典作品最大的现实意义还在于重塑个人性格,培养良好的审美观。虽然,儒家思想中许多呆板、落后

的伦理观念是应当废弃的，但正所谓“瑕不掩瑜”，必须认识到这些古典名著在陶冶个人情操、培养审美能力、增强民族自信心、完善个人性格上有着一般说教无法取代的作用。因为古典文化所宏扬的“真、善、美”已经深入我们的内心，并且最能被用于克服现代社会的弊病。当我们陷于物欲的泥潭无法自拔时，回想起文天祥“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的呐喊，怎能不倍感渺小、庸俗呢？当我们遭受挫折而止步不前时，面对司马迁遭大辱所著的《史记》、曹雪芹呕心沥血而得的《红楼梦》，又怎能不觉羞愧呢？我想这也许是我们所最需要的一种精神。

本书所要研究的“古典名著”是指从先秦到晚清这两千多年间先贤们所创造并流传下来的具有代表性和巨大影响的优秀作品。即使是这样限定了本书题目的范围，笔者也着实难以从容下笔。毕竟在浩如烟海的古籍中，要挑选出适合青年朋友需求的，并非一件易事。由于鉴赏角度的不同，时代观念的不同，对于同一部作品往往会有不同的评价。并且由于篇幅的限制，本书也不可能详细分析每一部作品，而只能就其共性、就其方法，选取代表性片断加以浅释。这样做或许未免有些不求甚解，幸好对广大青年朋友来讲，本书只是打开中国古典艺术之门的敲门砖，若其确能达到这一目的，对读者们有所帮助，则作者便可得自慰了。

在我们进入下一部分之前，有必要搞清楚的一个问题是：应该用什么样的方法去欣赏一部古典名著呢？

所谓文学鉴赏是指读者在阅读文学作品过程中所产生的一种特殊的精神活动，是一种审美认识，即读者对文学作品的形象系统所持有的一种艺术感觉、思索和理解；是美的认识和美的再创造。

我国古典名著具有二重性的特征：一方面是文学性、艺术性和思想性集于一身的文学作品；另一方面又是具有与现代名著不同特征的古典著作。这就要求我们在欣赏古典名著时，不仅仅遵循欣赏一般文学名著的规律，而且结合中国古典文学的特点，进行有的放矢的准备活动。

1. 理清头绪，把握中国古典文学发展的脉络

这一观点听起来似乎与欣赏名著不着边际，然而对于我们欣赏一部古典名著来说却是十分重要。中国古代，无论是历史久远的先秦，还是逝去不远的明清，其文学作品无论从形式上，还是在内涵上都与当代文学有着本质的区别。从纷繁复杂的历史知识与文学作品中理出一个头绪来，是件颇为令人头痛的事情。

纵观春秋以来的文学作品，内容广博，形式多样。南北朝时期的文学评论家刘勰把当时的文体分为 33 类之多。

除文体花样繁多之外，各种名著的内容也十分广泛，不仅涉及文学、历史，还包括政治、伦理、哲学、自然科学等诸多方面。而文体之间的相互交融，差别细微，以及文学与其他学科之间的包容、交错，都给今天的读者造成了思绪的混乱。

事实上，我国的古典文学虽然内容千差万别，形式多种多样，但其中却存在着某种连续性和共性。

一般来说，我们可以将古代文学作品按其体裁分为三类：一是诗歌。从《诗经》开始，诗歌的发展构成了我国文学的主要线索之一。《诗经》之后，以屈原之作品为代表的楚辞，使先秦诗歌走上了新的高峰。汉赋则是在楚辞基础上发展起来的，介于诗歌与散文之间的一种文学形式。它在汉代兴盛一时，成为代表汉文学水平的主体，但最终由于“先天性”的

残疾而被历史淘汰。魏晋以来，律诗的兴起标志着我国诗歌艺术开始走向高峰。至唐代中后期，这一过程达到了顶峰，出现了一大批卓有成就、风格迥异的各种流派的诗人。宋以后，格律诗呈下降趋势，但又出现了宋词、元曲，并各自兴盛一时，很大程度上丰富了我国诗歌艺术的形式与内涵。到明、清，中国古典诗歌趋于衰败。

第二类是散文。散文也是我国最早出现的文学形式之一。早在春秋和战国时期，就出现了以诸子散文为代表的散文流派。到秦汉，司马迁的不朽之作《史记》将我国的历史散文推上了最高峰。其间，政论散文亦有所发展。及至魏晋，出现了骈丽的散文风格，并成为影响中国散文发展的最主要因素之一。后世散文，大都在骈体文与唐代“复古运动”所倡导的平实文体之间左右摇摆。明、清时期，古典散文出现小品化的趋势，开始向现代散文的某些特点靠拢。

第三类是戏剧和小说。这两种文体虽然并不相同，但它们的出现比其他古典文体都要晚，是在元、明、清期间，伴随着商业和城市的繁荣、文学口味的大众化以及士人加入戏剧、小说的创作等情况而产生的。这两种文学形式的极大发展，不仅改变了中国古典名著的范围，更为重要的是它拉近了文学同劳动人民之间的距离，因此是我国古典文学发展的一大进步。

我国古典文学名著在写作方法上可以分为现实主义和浪漫主义这两大手法。

所谓现实主义，是按照生活的本来样式，在文学作品中真实地描绘现实，创造出具有典型意义的艺术形象，从而揭示出社会生活的某些本质方面及其发展必然规律性的创作手法。

我国文学现实主义的 tradition 是从《诗经》开始的，其中的不少诗篇《伐檀》、《硕鼠》、《七日》都是具有浓厚现实主义

色彩的代表作。唐代的伟大爱国诗人杜甫则将这一传统在其诗歌中发挥到了极致。杜甫的大量诗篇反映了社会的黑暗、人民的苦难，其流传经久不衰，赢得了千百年来人们的喜爱。曹雪芹所著的《红楼梦》则是一部具有世界影响的古典批判现实主义巨著，标志着我国古典现实主义文学作品的最高峰。

浪漫主义作为进步文学传统的一种创作方法，是和现实主义并行发展的。它是以现实生活为基础，借助虚构和想象的艺术手段，按照设想的生活样式来塑造艺术形象，虚拟生活情景的创作手法。

我国的文学史上，屈原的《离骚》是第一部伟大的浪漫主义作品。唐代李白的诗歌亦充满了浪漫主义的精神，表达出作者对祖国山河的热爱和对理想的执着追求。元、明、清时期更是涌现了大量的浪漫主义名著，如汤显祖的杂剧《牡丹亭》、吴承恩的小说《西游记》、蒲松龄的短篇小说集《聊斋志异》等，迎来了我国古典浪漫主义文学的一个新高峰。

浪漫主义与现实主义这两种创作手法从先秦开始便成为影响我国文学创作的主要线索之一，两者之间存在着对立，却也存在着交融。实际上，中国的古典名著莫不受这两大流派的影响，只不过在某一时期中，一个流派的影响可能大一些；在某一作品中，可能会更多体现一个流派的作用。

应该说，以上的两条线索只是区分众多古典名著的线索的一部分。中国古典文学具有多样化的特征，那么分析古典名著的线索也必然是多样的，弄清并牢牢抓住线索，对于从宏观上把握古典名著的内涵，无疑是具有十分重要的意义的。

2. 了解有关作品的背景知识，是欣赏古典名著的基本条件

任何一部作品的产生，都离不开时代背景和作家的个人经历，名著尤为如此。作为我们欣赏者来说，研究著作的背景知识，不仅可以更好地把握思想内涵和作品风格，还能够把作品从纯文学高度提升到社会的、政治的、伦理的高度，从而对作品的价值有更为全面的综合认识。

举一个例子，《论衡》这部书在中国思想史上并不是很深刻的论著，在中国文学史上成就也并不突出，那么为什么后世对其的评价要高于它本身的实在价值呢？这是因为，东汉后期，思想界一片黑暗，流行着荒诞的、迷信鬼神的说法，上层统治者普遍信奉宗教和巫术，中国文化中追求真理的理性精神已经被窒息了。在这种情况下，反对无妄、发扬理性的《论衡》就成为具有现实意义的伟大作品了。另一方面，《论衡》的文章风格平易流畅，毫无修饰，一扫汉赋以来骈丽恢宏、堆砌词藻的文风，为文坛上吹来一股新鲜的空气，因此它在文学上也具有很高的价值。了解了这些之后，我们很自然就会想到另一个问题——为什么在社会一片靡靡之音、极为黑暗的情况下，作者王充会如此清醒睿智呢？这个问题的答案显然要从其个人经历中寻找。王充（27—约97年），字仲任，会稽上虞人，从小家境贫寒，能够对上层社会有一个客观的认识和评价。他为人耿直，思想尖锐，在短暂的仕途中与上司和同僚皆不和，又是生活在远离京都的南京，因而保持了思想上的独立性。很显然，只有在掌握以上这些情况之后，我们才可能从宏观上对《论衡》一书有一个正确的评价和理解。

3. 了解古典名著的精神内涵，准确地把握作品的灵魂

文学作品的欣赏，更多的是一种精神创造活动；就是在对作品全面了解和理解的基础上，所引起的艺术想象和共鸣。就我国古典名著而言，大部分都十分重视作品内涵，即渗透着形象、系统的感情和思想。细说起来，文学作品的精神内涵可包括：精神气质（情志、意象、气势）、精神风貌（神韵、韵味、意境）、精神品格（风骨、俊秀）。下面让我们以气势为例，分析一下文学作品的精神气质。

“气势”一词最早原是兵家用语，两军决战，胜败往往取决于军威气势。将其用于解释文学现象，大约在唐代中叶以后。文学作品中的气势，即指作品的艺术个性所形成的一种高亢昂扬的独特体势。司空图《诗品》有“劲健”一品，“行神如空，行气如虹”便是对文学作品具有磅礴气势特征的生动描述。如果文学作品有气势，就会产生一种惊雷闪电、气势雄伟的精神气质，给人以壮美的艺术感受。

纵观文学作品中的气势，这是千百年来文学经验积累起来的一种特殊文学现象，千姿百态，表现各异。而作为一种精神把握，它在文学中的存在及其审美价值都有着不同的表现。

首先，不同的作家，主观气质不同，赋予作品的气势也必不同，其强度大小千差万别，表现形态也各自有异。而即使同一位作家，由于历史变革、生活变迁、社会思潮的影响和艺术趣味的转移等，在其一生中，也往往会造成气势的品格发生某种变化。如早年的庾信诗风新却少有气势，而晚年则是“凌云健笔意纵横”，气势雄浑，别具一格。有这种变化的在文学史上屡见不鲜，可算是一种规律性的运动。

其次，并非所有的作品都能造成气势。象唐之韩愈、宋之苏轼那样，真正享有气势盛名的大家毕竟只占少数：体势卑微、力穷气短、平淡无奇的作品在文学史上也不乏见。若拿苏东坡的词与柳永的词相比较为例，则前者“须关西大汉，执铁板，唱大江东去。”后者“只好十七八女孩儿，执红牙板，唱杨柳岸，晓风残月。”苏词有气势而柳词少气势是显而易见的了。

需要明确的一点是文学作品中的气势不是存在于虚张声势的想入非非，或者声嘶力竭的叫喊，而是存在于文学作品形象系统中的内在精神力量。屈原的《离骚》便是具有代表性的作品。诗人大量地驱使神话传说、历史人物、日月风云、山川流沙等，构成了一幅异常雄奇壮丽的完整的图画。诗人写道：“朝发轫于苍梧兮，夕余至乎县圃；欲少留此灵琐兮，日忽忽其将暮。吾令羲和弭节兮，望崦嵫而勿迫；路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。饮余马于咸池兮，总余轡乎扶桑；折若木以拂日兮，聊逍遥以相羊。前望舒使先驱兮，后飞廉使奔属；鸾皇为余先戒兮，雷师告余以未具。吾令风鸟飞腾兮，继之以日夜；飘风屯其相离兮，帅云霓而来御；纷总总其离合兮，斑陆离其上下。”此段描写的意境极其开阔雄伟，声势十分煊赫，气势昂扬，蕴藏着巨大的精神力量。其波澜壮阔充分体现了诗人最充沛、最激烈的热爱祖国坚持理想的感情。

以上所讲的三点是从我国古典文学名著的特殊性着手。事实上，对于欣赏一部文学名著来说，不仅需要一定的基本古典文学知识，如字、词、韵、格律等，也需要我们从多个角度，对文学作品进行全面的欣赏，如从风格流派、从语言修辞、从文体变迁、从社会思想价值等。这就需要我们在今后的鉴赏过程中不断努力、不断积累，在把握共性的基础上掌握个性，以求得我们在欣赏水平、鉴赏能力上有一个质的飞跃。

二、发展简介

要对古典名著有一个深刻的理解，必须从宏观上把握著作产生的时代、历史背景，以及创作者个人的经历。生活是创作的源泉，所有的文学创作，无论是现实主义的，还是浪漫主义的，都无法建筑在空中楼阁。历史便是这样一条生机勃勃的河流，离开了这条河，作品便失去了生命。而作者个人的生活经历和思想感受则对作品的风格、表现手法、艺术成就起到了最为直接的影响作用。下面就让我们从宏观上了解一下不同时期作品产生的历史背景和脉络。

1. 先秦时期

这一时期产生了许多流传于后世的名著，如《诗经》、《春秋》、《左传》、《战国策》、《论语》、《庄子》、《离骚》等。后世的各种文体在这一时期也大都初具雏形，由于诸侯争霸的政治局面，使得思想高度解放，达到了中国文学的第一个高峰。

中国有记载的文字是从商代的甲骨文开始的，而事实上，文学的产生应该早于文字的出现，那时最主要的文学形式便是诗歌与神话。前者与音乐、舞蹈结合在一起，成为一种艺术形式；后者则是原始社会中人们对自然崇拜，并对无法理解的自然现象猜测与夸大的结果。在中国古代的一些古籍中，可以看到大量的神祇名称及其零散的事迹。由此可见，中国古代产生过为数不少的神话传说，但并未形成完整的神话系统。这就形成了中国与欧洲在文明初期文学上的一个最显著的差异。

紧跟着诗与神话出现的便是历史著作。历史最初是由官方

的巫师来掌握的。以甲骨文卜辞为例，它既是巫师占卜的产物，又是巫师记载历史的“档案”。到了周代，才开始出现专门的史官。《尚书》是我国古代第一部记叙文和论说文的集子，是周王室史官保存的历代文献的汇编，大都是一些誓词、政府的文告、贵族的告诫之词。据《汉书》记载原有一百篇，但在秦代时遭焚，汉初时搜集得二十九篇（后演变成三十三篇），到了晋代，有人伪造了二十五篇，最后形成共五十八篇的集子。《尚书》包括虞、夏、商、周书，它是我国最古老的文章汇编，其中殷商和周初的部分所用汉语与秦、汉时有很大不同，韩愈在《进学解》中称之为“周浩殷盘，佶屈聱牙”，但其在情感表达上却言辞质朴、简要，有一种特殊的美感，因此一直受到了较高的评价。

“春秋”原来是先秦时代各国史书的通称，但后来只有鲁国的《春秋》传世，便成为专称。这部原来由鲁国史官编写的史书，据传经过孔子修订，成为儒家的经典要著。《春秋》是我国第一部编年体史书，反映了从公元前 722 年至公元前 481 年 240 年间的历史。其文句极简短，具有严谨精炼的特点。这部著作最突出的特征就是寓褒贬于记事的“春秋笔法”，对其后的史书和文学作品产生了巨大的影响。

《尚书》、《春秋》之后，随着文化由国家手中下移到社会，出现了由“士”编纂的史书，如《左传》、《国语》、《战国策》。其中以《左传》、《战国策》的文学价值为最高。《国语》是我国第一部国别史，以记载言论为主，涉及周、鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越八国，它不是系统完整的历史著作，文字较质朴，不如《左传》有文采。

从《尚书》开始到《战国策》的一系列历史典籍虽然都是以记史为核心，然而“文史结合”的趋势却是越来越明显。

特别是《左传》、《国语》、《战国策》，在语言表达方面日益成熟，情节安排、人物描写、气氛的铺陈等都具有名著的文学性，这种情况到《史记》发展至顶峰，并对后世的史书和小说写作形成重大影响。

从春秋后期，随着周王室的衰败，诸侯争霸的政治局面出现，文人在政治、哲学、伦理问题上讨论、争鸣日趋活跃，从而形成了各个学派阐述自己学说的诸子散文。这些散文一方面具有政治、哲学、伦理方面的意义，另一方面又具有文学意义，并且成为传世的不朽之作，至今仍是国内外许多学者研究的对象。

诸子散文的发展，可分为三个时期：第一个时期是春秋末年到战国初期。在这个时期的主要作品中，《论语》是语录体；《老子》多是一些简短精赅的哲理格言，又押韵脚；《墨子》则开始向有组织的论说文发展。第二个时期是战国中叶。主要作品《孟子》、《庄子》等，在先秦诸子散文中，其文学性最强。第三个时期是战国末期。主要作品有《荀子》、《韩非子》等，这些著作中一些有代表性的文章都是逻辑谨严、结构严密、分析深入，在理论文字表现形式上达到了相当成就。

战国时代诸子散文创作的风格是说理简单、概括，趋于详细，文辞简约又趋于丰满、华丽。《荀子》和《韩非子》在诸子散文中以论说见长。《荀子》中有丰富的词藻，比喻层出不穷，多用排比。如著名的《劝学篇》中“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”，“锲而舍之，朽木不折，锲而不舍，金石可镂”等一些名句历来为人们传诵。《韩非子》则善于分析人们的心理，行文细密，讲究文采。

在晚期诸子散文中，出现了寓言这种文学形式，又以