

名作欣赏

兼学经典，提品位

MINGZUOXINSHANG

JIANXUEJINGDIAN
TIPINWEI

许立群◎主编

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

圖書在版編目(CIP)數據

《名作欣賞——兼學經典，提品位》 許立群◎主編

杭州：浙江工商大學出版社，2014

ISBN 978-7-317-08211-3

名作欣賞

——兼學經典，提品位

許立群◎主編

主編：許立群

副主編：王立

編輯：王立

封面設計：王立

責任編輯：王立

浙江工商大學出版社

杭州：浙江工商大學出版社

（郵政管理局登記證：浙新登字001號）

（網址：http://www.zjgsu.edu.cn）

電話：0571-88201111

杭州朝陽門外大街18號

浙江工商大學圖書館

100000

100000

100000

2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

ISBN 978-7-317-08211-3

定價：15.00元

浙江工商大學出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

教材编写组成员

主 编 许立群

编 委 王 琳 董丽伶

余忠艳 郑曦文

目 录

CONTENTS

第一章 名著欣赏

第一课	《三国演义》	003
第二课	《红楼梦》	006
第三课	《四世同堂》	009
第四课	《红高粱》	012
第五课	《秦腔》	015
第六课	《红与黑》	018
第七课	《巴黎圣母院》	021
第八课	《大卫·科波菲尔》	024
第九课	《战争与和平》	027
第十课	《飘》	030

第二章 名诗欣赏

第一课	《望秦川》	035
第二课	《村行》	038
第三课	《赞美》	041
第四课	《这是四点零八分的北京》	045
第五课	《雪花的快乐》	048
第六课	《未选择的路》	051
第七课	《红色手推车》	054
第八课	《世界上最遥远的距离》	057
第九课	《死神,你莫骄傲》	061
第十课	《西风颂》(选段)	064

第三章 名曲欣赏

第一课	《茉莉花》	069
第二课	《同一首歌》	072
第三课	《看大王在帐中和衣睡稳》	075

第四课	《春江花夜月》	077
第五课	《红梅赞》	080
第六课	《夏天最后一朵玫瑰》	083
第七课	《乘着歌声的翅膀》	085
第八课	《天空之城》	088
第九课	《蓝色多瑙河圆舞曲》	091
第十课	《今夜无人入睡》	094

第四章 名画欣赏

第一课	《游春图》	099
第二课	《富春山居图》	102
第三课	《清明上河图》	105
第四课	《送子天王图》	108
第五课	《写生珍禽图》	110
第六课	《孟特芳丁的回忆》	113
第七课	《日出·印象》	116
第八课	《向日葵》	119
第九课	《蒙娜丽莎的微笑》	122
第十课	《鲑鱼》	125

第五章 名片欣赏

第一课	《十七岁的单车》	131
第二课	《城南旧事》	134
第三课	《霸王别姬》	137
第四课	《唐山大地震》	140
第五课	《活着》	143
第六课	《阿甘正传》	146
第七课	《美丽人生》	150
第八课	《肖申克的救赎》	154
第九课	《当幸福来敲门》	157
第十课	《放牛班的春天》	160

第一章

名著欣赏

第一课 《三国演义》

【作品推荐】

【作品赏析】

《三国演义》描写了东汉末年，桓、灵二帝宠信宦官，致使朝纲大乱，政治腐败，黄巾军揭竿而起，四方州牧乘机割据，国家陷入四分五裂的局面；赤壁之战后，三国鼎立的格局成型，最后统一于晋的历史故事。其中对于战争的场面、英雄与枭雄之间的斗争，以及各政治势力之间的钩心斗角，都有十分精彩的描写。当然，《三国演义》不是正史，所谓“七分写实，三分虚构”并非妄说，但是它的影响却远远超过了正史。人们对三国时代的认知，大部分来自《三国演义》，而不是正史《三国志》。例如小说叙述关羽温酒斩华雄，其神勇的形象深植人心，而事实上斩华雄的并非关公，而是孙坚；又如诸葛亮借东风之事，正史并没有相关的记载，不过是小说的虚构而已。

三国是一个与明朝迥然不同的时代，它没有青楼与赌场，无论是官方还是民间都奉行儒家文化，宣扬仁、义、道、德、礼、信、忠、贞、孝、廉、善、美、真，是汉文化的再体现。对比宋朝、元朝和明朝的社会，它们都有着大量的青楼和赌场，虽然儒家文化是官方文化，但佛教文化在社会各阶层中的影响力更大。因为青楼、赌场等异域民风长久发展，使民间渐渐奉行的是兼具华夏文化特点和西域文化特点的市井文化。骄、奢、淫、逸、假、丑、恶、奸、强取豪夺思想

在民间广泛宣扬。印度社会的浪漫主义作风和佛教文学的浪漫主义文风也在宋朝、元朝和明朝社会有着蓬勃的发展。传奇小说、历史演义小说等浪漫主义文学得到极大发展,官场和战场也都成了游戏场,浪漫主义风行,岳飞遭遇“莫须有”罪名就是一个很典型的例子。三国时代与宋朝、元朝和明朝相比,统治思想、官场风气、社会生态、世态人心差别巨大,古今对比强烈,能充分发挥历史演义小说穿越、批判的艺术特点,让文字显得更诙谐有趣,人物形象更有艺术张力,同时还保留知识含量,使《三国演义》成为第一部被集结成书的历史演义小说。

《三国演义》的艺术成就更重要的是在战争描写和人物塑造上。小说最擅长描写战争场面,并能写出每次战争的特点,尤其注意描写在具体条件下不同战略战术的运用,指导作战的主观能动性的发挥,而不把主要笔墨花在单纯的实力和武艺较量上。如官渡之战、赤壁之战、夷陵之战等,每次战争的写法也随战争特点发生变化,在写战争的同时,兼写其他活动,作为战争的前奏、余波,或者战争的辅助手段,将紧张激烈、惊心动魄的战争表现得有张有弛,疾缓相间。如在赤壁之战前描写孙、刘两家的合作及诸葛亮、周瑜之间的矛盾,曹操的试探,孙、刘联军诱敌深入的准备等。在人物塑造上,小说特别注意把人物放在现实斗争的尖锐矛盾中,通过各自的言行或周围环境,表现其思想性格。如曹操的奸诈,一举一动都似隐伏着阴谋诡计;张飞心直口快,无处不带有天真、莽撞的色彩;诸葛亮神机妙算,临事总可以得心应手,从容不迫。著名的关羽“温酒斩华雄”、张飞“威震长坂桥”、赵云“单骑救幼主”、诸葛亮“七擒孟获”等都是流传极广的篇章。

【作者介绍】

罗贯中(约1330—约1400),名本,字贯中,汉族,号湖海散人。他是元末明初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说的鼻祖。14岁时母亲病故,于是辍学随父亲去苏州、杭州一带做生意。元朝末年,天下大乱,罗贯中在苏州结识施耐庵,以师徒相称,也曾为张士诚幕僚。生卒年月不详,后人对其事迹知之甚少。一生著作颇丰,主要作品有:剧本《赵太祖龙虎风云会》《忠正孝子连环谏》《三平章死哭蜚虎子》;小说《隋唐两朝志传》《残唐五代史演义》《三遂平妖传》《粉妆楼》及代表作《三国演义》等。关于其故里有多种说法,或曰山东东平罗庄,或曰山西太原、清徐、祁县,或曰福建建阳,目下尚无定论。其墓地也有山西清徐、福建建阳等处,另有祠堂、纪念馆等。

【知识链接】

1. “历史演义”和“章回体”

所谓“历史演义”,就是用通俗的语言,将争战兴废、朝代更替等基于历史题材组织、敷衍成完整的故事,并以此表明一定的政治思想、道德观念和美学理想。“演义”者,据“史实敷衍

成文”之义也。其由宋代的讲史话本发展而来,于元末明初出现。“讲史”原是宋代说话四家之一,或取材正史而作不同程度的虚构,或取材野史传说。明代起出现大量演义小说。

“章回体”是中国古典长篇小说的主要形式。讲史一般篇幅很长,艺人表演时必须分为若干次才能讲完,每讲一次,就等于后来“章回体”中的一回。在每次讲说以前,艺人要用题目向听众揭示主要内容,这就是“章回体”小说回目的起源。文中的“话说”和“看官”等字样,可见它与话本之间的继承关系。

2. 推荐作品

(明)罗贯中《三遂平妖传》

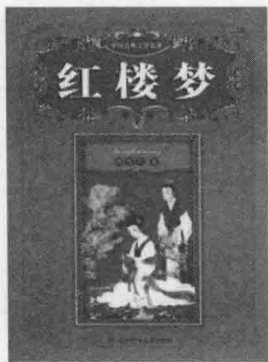
(明)熊大木《杨家将演义》

(清)褚人获《隋唐演义》

(明)陈仲琳《封神演义》(又名《封神榜》,实非历史演义小说)

第二课 《红楼梦》

【作品推荐】

【作品赏析】

《红楼梦》，原名《石头记》，也称《情僧录》《风月宝鉴》《金陵十二钗》，是我国古代最伟大的长篇小说，全书共一百二十回，前八十回是曹雪芹所写，后四十回据说是高鹗续写，由高鹗、程伟元整理而成的。故事始于贾宝玉衔玉出生，为贾母所钟爱，林黛玉失恃，来依外祖母家，迄于黛玉死和宝玉出家。《红楼梦》是一部具有高度思想性和艺术性的伟大作品，作为一部成书于封建社会晚期——清朝中期的文学作品，该书系统总结了我国封建社会的文化、制度，对封建社会的各个方面进行了深刻地批判，并且提出了朦胧的带有初步民主主义性质的理想和主张，是我国古代文学中成就最高的一部小说。

全书以贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为主线，通过贾府兴衰历史的叙述，揭露了封建家庭的荒淫、腐败，显示出封建制度濒于崩溃和必然灭亡的命运。作者通过对贾府的描写，还展示了这个由少数封建主子和数百个奴仆所组成的封建贵族大家庭内部折射出的那个社会必然发生的种种矛盾和冲突。书中的宝玉、黛玉、晴雯、芳官等代表了反封建反迫害的一方；王夫人、贾政、宝钗、袭人等代表了维护封建统治秩序的一方。这两者之间的矛盾，发展到了很激烈的程度。作者还描写了探春的“反抄检”，鸳鸯的“反霸占”，晴雯的“反迫害”，尤三姐的“反淫乱”等斗争场面，都是十分激烈的。除此之外，作者还写了上自王公大臣，下至贩夫走

卒,各个阶级、各个阶层的人物及他们之间矛盾和斗争,其间有宫廷与王府的矛盾,家族之间的倾轧,骨肉之间的陷害,豪强之间的掠夺,僧侣村夫之间的诱骗等。

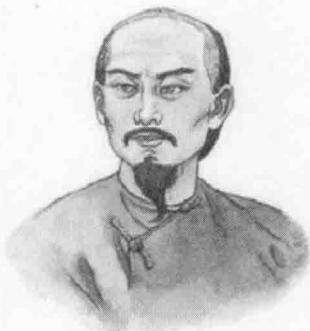
作品的思想意义还在于表现了生活中的积极面,对于那些反封建主义的叛逆者,特别是对违背封建礼教的爱情,作了热情的歌颂。贾宝玉和林黛玉这两个叛逆性格的典型形象有着共同的思想倾向,反对封建婚姻制度,要求平等相爱的自由婚姻;反对八股文,喜欢以诗词歌赋来抒写“性灵”;反对世俗利禄观念,主张做一个品质高洁的人。贾宝玉被逼得发呆,终于和封建家庭决绝;林黛玉则是以哭泣和一死来控诉封建社会对她的迫害。他们的这种要求和反抗精神,正体现了那一历史时期要求进步的青年的思想面貌。

关于红楼梦旨义、思想的研究历来众说纷纭,鲁迅定义为“人情小说”,脂砚斋云“只是着意于闺中,故叙闺中之事切,略涉于外事者则简”,王国维云“与喜剧相反,彻头彻尾之悲剧”,胡适云“曹雪芹的自叙传”,蔡元培云“揭清之失,悼明之亡”。

作者以贵族家庭的兴衰为主轴,为避免文字触及时事被清政府干涉,故以描写闺阁女子来避讳。最为人所熟知的是贾宝玉和林黛玉及薛宝钗之间的恋爱纠葛。这部巨著虽然虚构朝代、地点,而且假借了女娲补天的神话作为故事的因缘。却反映了清朝贵族的生活实况,并且反映出当时的社会生活、婚丧祭祀制度,乃至服装穿戴、饮食药膳、建筑亭阁、园林造景、舟车行轿等情景。全书中也有很多关于佛教、道教、儒家思想的描写与戏谑,堪称一部百科全书式的小说。

【作者介绍】

曹雪芹(1715—1763),字梦阮,号雪芹,又号芹圃、芹溪,祖籍辽阳。其先世原是汉族,后为满洲正白旗包衣(家奴)。曹雪芹的曾祖父曹玺,祖父曹寅,父辈的曹颀和曹頫相继担任江宁织造达60余年之久,颇受康熙帝宠信。曹家自雍正初年开始家道衰微。这一转折使少年养尊处优的曹雪芹深感世态炎凉,更清醒地认识了封建社会的痼疾。从此他远离官场,无视权贵,生活一贫如洗。他能诗会画,擅长写作,以坚韧不拔的毅力专心致志地从事小说《红楼梦》的创作和修改,披阅十载,增删五次,写出了这部把中国古典小说创作推向巅峰的文学巨著。清乾隆二十七年,曹雪芹因幼子夭亡,陷于过度忧伤和悲痛中,不久因贫病交加而逝世,入葬费用由好友资助。

【知识链接】

1. 《红楼梦》的影响

《红楼梦》甫一问世,就以手抄本的形式流传了三十年,被视为珍品。及用活字印刷后,京师流传的竹枝词说:“开谈不说《红楼梦》,纵读诗书也枉然!”民间戏曲、弹词演出《红楼梦》

时，观众为之“感叹唏嘘，声泪俱下”。甚至有人由于酷爱书中人物以致痴狂。然而，《红楼梦》很快因其深刻的反封建思想被当局斥为“淫书”“邪说”，并严行禁毁。另外，《红楼梦》有大量才子佳人大团圆式的续书，如《后红楼梦》《红楼补》《红楼复梦》《红楼圆梦》等。

历来以《红楼梦》题材创作的诗、词、戏曲、小说、电影不胜枚举。两百年来，人们对《红楼梦》的研究工作一直没有间断过，成为一种专门的学问——“红学”，这在我国文学上是罕有的现象。

2. 推荐作品

王国维等《王国维、蔡元培、鲁迅点评红楼梦》

张爱玲《红楼梦魇》

王昆仑《红楼人物论》

周思源《说红楼》

刘心武《红楼望月——从秦可卿解读〈红楼梦〉》

【综合赏析】

《红楼梦》是清代小说家曹雪芹所著的一部长篇现实主义小说，也是中国古典小说的巅峰之作。小说以贾宝玉、林黛玉、薛宝钗三人的爱情悲剧为主线，描绘了贾、史、王、薛四大家族的兴衰史。小说语言优美，情节曲折，人物形象鲜明，具有极高的艺术价值。《红楼梦》不仅是一部小说，更是一部中国古典文学的百科全书。它反映了封建社会的种种矛盾，揭示了封建制度的腐朽和没落。小说中的人物形象栩栩如生，尤其是贾宝玉和林黛玉的形象，更是深入人心。《红楼梦》对中国文学产生了深远的影响，至今仍被广泛研究和讨论。

【知识链接】

《红楼梦》是清代小说家曹雪芹所著的一部长篇现实主义小说，也是中国古典小说的巅峰之作。小说以贾宝玉、林黛玉、薛宝钗三人的爱情悲剧为主线，描绘了贾、史、王、薛四大家族的兴衰史。小说语言优美，情节曲折，人物形象鲜明，具有极高的艺术价值。《红楼梦》不仅是一部小说，更是一部中国古典文学的百科全书。它反映了封建社会的种种矛盾，揭示了封建制度的腐朽和没落。小说中的人物形象栩栩如生，尤其是贾宝玉和林黛玉的形象，更是深入人心。《红楼梦》对中国文学产生了深远的影响，至今仍被广泛研究和讨论。

第三课 《四世同堂》

【作品推荐】

【作品赏析】

《四世同堂》是一部中国现代长篇小说名著，是老舍先生正面描写抗日战争，揭露控诉日本军国主义的残暴罪行，讴歌弘扬中国人民伟大爱国精神的不朽之作。

全书分《惶惑》《偷生》《饥荒》三部，小说以北平小羊圈胡同祁家祖孙四代的活动为主线，辅以小羊圈胡同各色人等的荣辱浮沉、生死存亡，真实地记述了北平沦陷后的畸形世态，形象地描摹了日寇铁蹄下广大平民的悲惨遭遇、心灵变化和反抗斗争，刻画出一系列栩栩如生的艺术形象，史诗般地展现了第二次世界大战期间，中国人民与世界人民一道进行反法西斯斗争的伟大历程及生活画卷，可歌可泣，气度恢宏，读来令人荡气回肠，是一部感人的现实主义杰作。

这部独具匠心的抗战小说，全部故事以祁家四代为中心，总共不过几户人家，人物不过十几位，就在这样一个小小的舞台上演出了沦陷区人们的悲欢离合，成就了这八十余万字的鸿篇。书里描写的有爱国者，有汉奸，形形色色，但无一例外，他们全都只是小小的百姓，不是什么重要人物。与《茶馆》有些类似，在巨大的时代框架下，用小人物们的故事记录下整个民族的脉动。老舍先生以小见大的功夫炉火纯青，他的作品全都是关于平民百姓的，而反映

的又全都是整个社会、整个民族。

老舍先生很注重人物的塑造,他的观点是,小说中的人物要比情节重要,情节可以淡忘,但人物是不朽的。在这本书中,他特别注重人物心理的描写,祁天佑的老实、祁瑞宣的深沉、大赤包(“北平妓女检查所所长”“全城妓女的干娘”)的嚣张、丁约翰的洋奴习气、蓝东阳的蛮横、文氏夫妇的不卑不亢都写得十分到位。对于汉奸们(冠晓荷、大赤包、祁瑞丰、胖菊子、蓝东阳、高亦陀等)的争权夺利、钩心斗角,他给予了辛辣的嘲讽,用了很多的夸张和比喻,笔法堪比钱钟书的《围城》;对百姓们生活的困苦,他给予了深切的同情。

老舍先生的作品还有一大特点就是平民化。身为地道的北京人,他熟悉老北京人们的生活状态,并用他的笔生动地描绘出老北京的韵味。他的作品就是北平城的巨幅画卷,把故都的风貌展现得淋漓尽致,把北平旧时的文化、老北京人的心理刻画得入木三分。他画了虎,画了皮,更画了骨,“人民艺术家”的称号他当之无愧!实际上,抗战期间老舍先生是不在北平的,他当时在重庆主持文艺界工作。他的夫人于1943年离开北平。他从他夫人的口中得知了北平沦陷区的种种,凭此着手写下了这本书,足见他对北平的熟悉。

中华民族一百年来蒙受的屈辱在日本侵华战争中达到顶点。《四世同堂》依托八年抗日战争的大背景,围绕着北平一条胡同里的小市民,描写出“亡城”之下的中国人不屈服日本军国主义镇压,从心理对抗到奋起斗争的全过程。本剧深入挖掘中华民族生死存亡之际的文化心理,它是一部沦陷区平民心灵史。忍辱负重的八年,觉醒抵抗的八年,终使胡同里的人们彻底懂得国之尊严、民族之尊严、人之尊严。

【作者介绍】

老舍(1899—1966),原名舒庆春,满族正红旗人,中国现代著名小说家、文学家、戏剧家。父亲是一名满族的护军,阵亡在八国联军攻打北京城的时候。老舍童年清苦,自1924年赴英讲学时开始文学创作,抗战时期主持文协工作,战后受周恩来之邀任文联工作。老舍这一笔名最初在小说《老张的哲学》中使用,其他笔名还有舍予、絮青、絮予、非我、鸿来等。著有长篇小说《小坡的生日》《猫城记》《牛天赐传》《骆驼祥子》等,短篇小说《赶集》等。老舍的文学语言通俗易懂,朴实无华,幽默诙谐,具有较强的北京韵味。1966年8月24日,他因不堪忍受红卫兵的暴力批斗,在北京太平湖投湖自尽。

【知识链接】

1. 京味文学与京派文学

“京派文学”与“京味文学”两个术语往往被混用。“京味文学”,现代学者认为通常指一种风格现象,是由人与城市之间特有的精神联系中发生的,是人所感受到的城市的文化意

味。京味文学在内容上一般是用俗白、风趣的北京话书写北京城的人物、故事,表现具有浓郁京华色彩的风俗文化、人情世态等,老舍和当代作家王朔最有代表性。京派文学是指 20 世纪 30 年代以北方城市为中心的作家构成的文学创作流派。此流派的作家往往是一批学者型的文人,他们一面陶醉于传统文化的精美博大,又置身于自由、散漫的校园文化之中,追求文学艺术的独立与自由,既反对文学从属于政治,也反对文学商业化,具有传统的文学审美的理想主义特征。代表作家有沈从文、废名、林徽因、李健吾、朱光潜等。

2. 推荐作品

老舍《骆驼祥子》

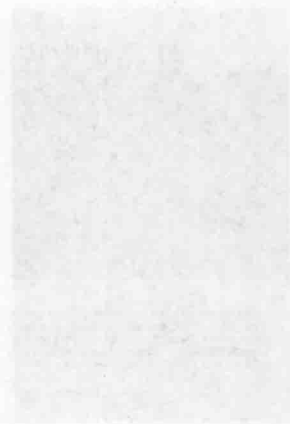
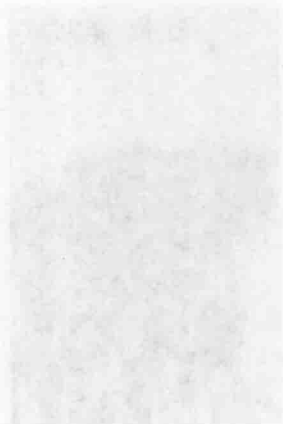
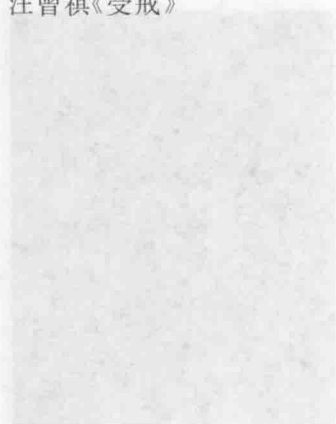
王朔《编辑部的故事》

废名《桥》

沈从文《边城》

汪曾祺《受戒》

【推荐阅读】

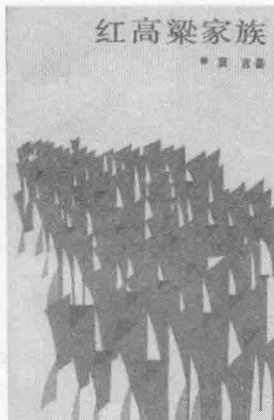

【推荐阅读】

《骆驼祥子》是老舍的代表作,也是京味文学的典范。小说以人力车夫祥子的悲惨命运为主线,描绘了北京底层社会的生活图景。祥子是一个勤劳、善良、有梦想的人,他希望通过自己的努力,买上一辆属于自己的车,过上安稳的生活。然而,在黑暗的社会现实面前,他的梦想一次次破灭。他经历了三次买车,又三次失去。第一次,他攒钱买了车,却被乱兵抢走;第二次,他攒钱买了车,却被孙侦探敲诈一空;第三次,他攒钱买了车,却在战乱中再次失去。最终,祥子彻底失去了希望,变成了一个麻木、潦倒的行尸走肉。小说通过祥子的悲剧命运,深刻揭露了旧社会的黑暗和底层人民的苦难。

第四课 《红高粱》

【作品推荐】

【作品赏析】

《红高粱家族》是莫言的代表作，属于寻根文学范畴，由《高粱酒》《高粱殡》《狗道》《奇死》《红高粱》五部组成。小说通过“我”的叙述，展现了抗日战争年代“我”的祖先在高密东北乡上演的一幕幕轰轰烈烈、英勇悲壮的故事。爷爷、奶奶、父亲、姑姑等先辈，一方面奋起抗击残暴的日本侵略者，一方面迸发着让子孙后代相相见绌的传奇爱情。书中洋溢着莫言独有的丰富饱满的想象力、令人叹服的感觉描写，并以汪洋恣肆之笔全力张扬中华民族的旺盛生命力，堪称当代文学中划时代的史诗精品。

作者主要站在民间立场上讲述的一个抗日故事，这种民间立场首先体现在作品的情节框架和人物形象这两个方面。对于抗战故事的描写在中国当代文学中并不少见，但《红高粱》与以往革命历史战争小说的不同就在于，它以虚拟家族回忆的形式把全部笔墨都用来描写由土匪司令余占鳌组织的民间武装，以及发生在高密东北乡这个乡野世界中的各种野性故事。这部小说的情节是由两条故事线索交织而成的，始终被突显出来的是一种生机勃勃的民间激情，它包容了对性爱与暴力的迷醉，以狂野不羁的野性生命力为其根本。这在很大