

ILLUSTRATED
THE HISTORY OF
CHINESE LITERATURE

彩色
插图

中国文学史

主 编：冰 心

副主编：董乃斌 钱理群

44213

ILLUSTRATED THE HISTORY OF CHINESE LITERATURE

彩色
插图

中国文学史

主 编：冰 心

副主编：董乃斌 钱理群

200442137

中国和平出版社
祥云（美国）出版公司

(京)新登字 086 号

图书在版编目 (CIP) 数据

彩色插图中国文学史/冰心主编·北京:中国和平出版社、祥云(美国)出版公司,1995

ISBN7-80101-588-6

I. 彩...

II. 冰...

III. 文学史—中国—图集

IV. 1209-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 22346 号

彩色
插图 中国文学史

主 编:冰 心 副主编:董乃斌 钱理群

中 国 和 平 出 版 社

(北京西城区百万庄大街 8 号 100037)

祥 云 (美 国) 出 版 公 司

出版发行

(9300 FLAIR DR, 6TH FLOOR

EL MONTE, CA91731; U. S. A.)

新华书店经销

北京新华彩印厂印刷

1995 年 12 月第一版 1996 年 1 月第一次印刷

889×1194×1/16 印张 16

字数 200 千 插图 600 余幅 印数:1—5000

定价:180 元

出版者弁言

中国文学史的编撰，渊源久长。由东汉班彪（公元3年—公元54年）创始、其子班固（公元32年—公元92年）续修、其女班昭（约公元49年—约公元120年）补充完成的《汉书》中的《艺文志》，可以说就是中国文学史著作的最早受胎，迄今已经一千多年了。当然，《艺文志》里的“文”，并不单指文学，而是包含六艺、诸子、诗赋、兵书、数术、方技等等；所谓“志”，也只是记载了这许多种类图书的目录或要略，同后来的文学史比较，简直就跟蝌蚪和青蛙一样，我们很难从形式上看出它们的关系来。

具有现代意义的中国文学史，出现于本世纪初叶，开始时仍带有传统史书的影响，包罗很广，“像具体而微的百科全书”（朱自清语）。随着中国社会科学的发展及受到国外相关著述的启发，中国文学史的编写便有了长足的进展，先后出版了许多有特色的著作。这些著作，有的以“史实”见长，有的以“见识”称著，有的“史、论”结合，有分类史，断代史，也有综合性的通史。1932年郑振铎先生编著的《插图本中国文学史》问世，为中国文学史提供了一种新式样，但限于资料和科技条件，他用的插图主要是黑白人物图画或资料的影印，而且数量有限。

我们现在献给读者的这本由冰心领衔主编的《彩色插图中国文学史》，是一本别开生面的著作。它将几千年的中国文学发生、发展的历史浓缩在不太长的篇幅里，虽然同丰富的中国文学比较起来，在分量上让人有单薄之感，但由于它选材精，行文要言不繁，文彩闪烁，而且配有600余幅彩色图片，所以，读者仍可通过本书看到中国文学的繁盛景象和辉煌成就。在生活节奏很快的今天，这种内容简明扼要，以丰富图片取胜的著作，当是一本普及中国文学史的好书。

当然，篇幅不大，自然会影响到本书的容量，特别是本书的编著者很注意文学风格、流派形成、演变的过程，这就使得在中国文学史上一些有成就但不属于开派人物和代表人物的作家、诗人，而被编著者割爱了。尤其是当代文学部分，更有挂一漏万之嫌。作为出版者，我们也难于苛求作者面面俱到，事事周全。另外，这本以插图为主的文学史，它的特色是以图取胜，与一般文学史的写法、编法以及内容表达上的系统性、逻辑性和材料取舍上的分寸，作家作品评说的深广等方面都会有所不同。对此读者是会理解的。遵循百家争鸣、百花齐放的方针，我们和祥云（美国）出版公司联合出版此书，为活跃我国学术研究，弘扬祖国文学传统，繁荣当代出版事业尽绵薄之力。

此外，书内彩色字标题，系采用海外版原版，为繁体字，由于技术上的困难，未能改成简体字，敬请读者鉴谅。

侯 健 伏 琥

1996年1月

祥云
文库

彩色插图中国文化历史书系

总编辑：王好立 副总编辑：何川江

彩色
插图 中国文学史

主 编：冰 心

副 主 编：董乃斌 钱理群

编 委：刘扬忠 韦凤娟 李之檀 吴晓东

监 制：王云飞

责任编辑：王好立 何川江 伏 琥

美术编辑：关景宇

封面设计：龙 人

版面设计：龙 人 华绍栋

图片顾问：邱 君 陈 禹

目 录

一、文學的誕生

韦凤娟 1

一抹原始的風采	1
如醉如狂的原始歌舞	2
奇妙的上古神話	3
幻想加工过的世界	4
神话与传说合流	6
民族文化的源头	8
奇妙的漢字	9
从结绳记事到图画记事	9
汉字与中国文学的特征	10
凝固在金石上的历史	11
第一部詩歌總集——《詩經》	12
社会风情的生动画卷	13
有韵的历史	14
光辉的起点	15
屈原和楚辭	16
上下而求索的悲歌	17
缠绵凄艳的祭神之歌	18
屈平词赋悬日月	19
秦漢散文	19
万世文章的楷模	19
司马迁和《史记》	26
漢代辭賦	28

二、詩歌——抒情的時代 (上) 韦凤娟 30

漢代詩壇	30
乐府民歌	31
文人五言诗	32
建安詩歌	34
建安风骨	34
曹氏三杰	36
正始和太康文學	37
忧愤成哀歌	38
彩凤于正始 力柔于建安	39
田园诗的开创者——陶渊明	41
南北朝樂府民歌	43
江南都市的轻曼之音	43
北方草原的豪放歌唱	45

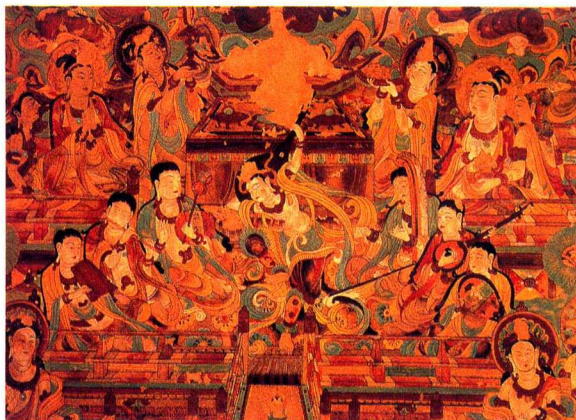
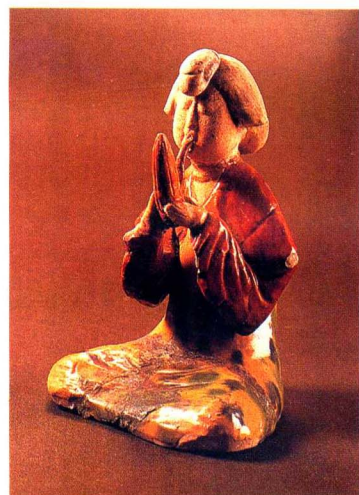
南北朝詩歌	46
山水知己	46
“五丁凿山”之作	47
永明体	48
中间小谢又清发	49
思乡泪国之作	50

三、詩歌——抒情的時代 (下) 董乃斌 52

初唐詩壇	52
齐梁遗风	53
才高命蹇的四杰	54
律诗的完成	56
前不见古人，后不见来者	57
盛唐——中國古典詩歌的頂峰	58
崛起的诗群	58
苍凉悲壮的征戍者之歌	60
诗、画与禅的融会	62
盛唐诗人之冠——李白	64
诗圣杜甫	67
別開生面的中唐詩壇	70
新乐府诗人	71
古文家及其诗	74
险怪与苦吟	76
最後的燦爛——晚唐詩	78
风流倜傥话小杜	78
声名佳句在，身世玉琴张	80
唐诗的终结	82

四、唐宋小說 董乃斌 83

小說前史	83
“小说”的出现	83
六朝小说	84
早期唐傳奇	85
中唐傳奇	86
黄粱梦	86
女性的身影	86
侠胆的赞歌	88
小说的结集	90
唐代的俗文學	91
宋代的小說	93
新编志怪与笔记	94

宋人传奇	94
话本小说	96

五、詩歌變體——詞曲的時代 刘扬忠 99

詞的起源及晚唐五代詞 99

新兴的音乐文学	99
敦煌曲子词	100
《花间集》	101
一江春水向东流	103

北宋詞壇 104

花间、南唐作风的蔓延	104
慢词的兴盛和言志派的崛起	106
天才的全能作家苏轼	109
浅斟低唱的北宋晚期词	112

北宋詩文 114

宋初诗风与西昆体	114
诗文革新运动	115
黄庭坚与江西诗派	116

宋朝南渡後文學的突變 118

亘古男儿一放翁	119
词坛飞将辛弃疾	120
田园诗、诚斋体及其他	121
诗歌批评的杰作《沧浪诗话》	123
金源文宗元好问	124

散曲 125

词体的蜕变与散曲的兴起	125
元代前期的散曲	126
元代后期及明代散曲	128

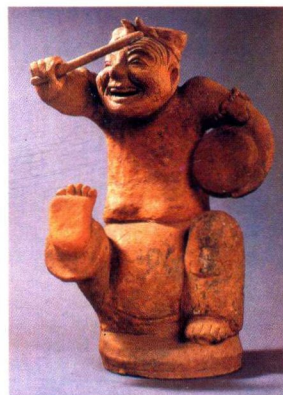
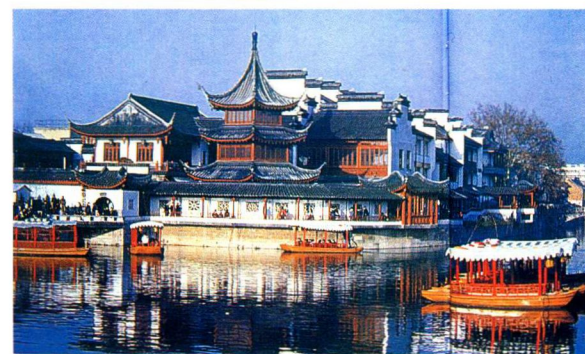
六、戲劇文學 刘扬忠 董乃斌 129

漫長而遲緩的流程 129

从原始歌舞到唐代参军戏	129
瓦舍勾栏中的宋杂剧	130
金院本和宋金诸宫调	132
早期的南戏	133

元雜劇概觀 (一) 134

戏剧黄金时代的到来	134
元杂剧的内容和体制	135
“杂剧班头”关汉卿	136
优美的爱情剧《西厢记》	137
群星争辉的元代前期杂剧	139

元雜劇概觀 (二)	140
元杂剧的衰微	140
元代后期杂剧名家	141
南戲在元代的流行和發展	142
元代南戏的艺术发展	142
“荆、刘、拜、杀”四大传奇	142
南曲之宗《琵琶记》	144
明代戲劇	145
杂剧创作的延续	145
嘉靖时期的三部传奇	145
明传奇的射雕手汤显祖	146
晚明传奇创作的繁荣	148
清代戲劇	149
《长生殿》	150
《桃花扇》	150
花部戏	151

七、明清小說

刘扬忠 董乃斌 152

明代長篇小說	153
明代城市经济与小说热	153
罗贯中和《三国志演义》	153
施耐庵和《水浒传》	157
吴承恩和《西游记》	161
暴露世风的《金瓶梅》	164
明代短篇小說	166
承袭唐宋传奇的“三灯”	166
拟话本的风行	166
冯梦龙的“三言”	166
凌濛初的“二拍”	169
陆人龙的《型世言》	169
明代詩歌	170
明代散文	171
清代小說	172
蒲松龄和《聊斋志异》	172
吴敬梓和《儒林外史》	175
中国古典小说的伟大丰碑	177
——曹雪芹与《红楼梦》	
清詩	183
清詞	185
清文	185
呼唤新時代	187

八、新世紀的文學

钱理群 吴晓东 188

文學的轉型

- 历史孕育着变革 188
晚清文学改良运动 189

五四新文化運動

- 《新青年》派与《学衡》派的论争 190
人的发现 192
文学新形式的产生 193
文学语言的变革 195
鲁迅 197

建立規範

- 京派与海派 199
大“海”里的弄潮儿 200
都市风景线 202
“艺术的北京”和它的创造者 203
最后一个浪漫派 204
中国的现代派诗人 206
现代剧场艺术的成熟 207

戰爭年代

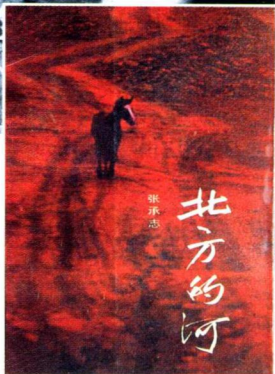
- 战争与流亡 209
地之子 210
“家”和“财主底儿女们” 212
生命的沉思 214
一个苍凉的手势 216
战争废墟上的“哈姆雷特” 218
知识者的转化 219

歌頌與放逐

- “别了，司徒雷登” 221
“计划化”轨道 222
放声歌唱 223
革命英雄传奇 225
文学的受难者 227
台湾乡土文学与现代派文学 228
通俗小说的历史发展 229
十年浩劫 232

文學的歸來

- 八面来风 233
新诗潮的崛起 234
寻找文学的根 235
话剧的艺术实验 237
先锋小说的兴起 238
后新诗潮诗人 240

一、文学的诞生

中华民族是一个古老的民族，有着极其久远的文明发展史。早在五十万年前，人类的祖先已经在中国的土地上繁衍生息。在漫长的实践中，他们改造了自然界的面貌，促进了自身的进化，同时也创造着灿烂的人类精神文明。

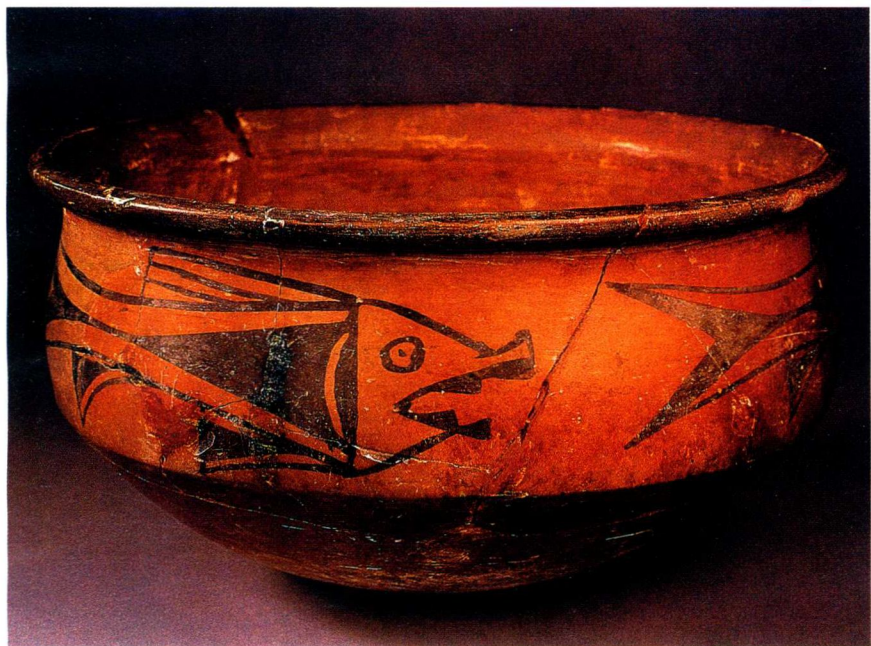
一抹原始的风采

在古老蛮荒的原始社会，上古初民茹毛饮血、刀耕火种，用混沌初开的眼眸好奇地注视着自然万物……。是什么样一种冲动促使他们在岩石上刻下第

一道弯曲的线条、抹上第一道鲜艳的色彩？是什么样一种感动促使他们手舞足蹈，从笨拙的双唇间吐出第一串有节奏的音符？——总之，原始艺术的胚胎在上古初民天真未凿的心田里是如何孕育、萌芽的？它们最初的真实形态究竟是什么？这一切都被久远的岁月之尘深深地淹没了，只留下供后人驰骋想象、苦心追索的偌大空间。

从最初简单的打制石器（旧石器时代）到后来的磨制石器（新石器时代），其间已有上百万年的岁月从上古初民结茧的双手中流淌过去了。随着粗砺的石块开始被有意识地磨出光滑的表面、圆润的线条，于是在一万八千年前就有了北京周口店山顶洞人用磨制的白色小石珠、穿孔的贝壳、鸡心形的小砾石等制成的“装饰品”。早在公元前五六千年以前，生活在黄河中下游一带的祖先就会用细泥红陶烧制出各种器皿；上面常常绘有动物形花纹，比如鱼、鸟、蛙等，被人称为“仰韶彩陶文化”。我们所确知的是，早在公元前四千多年前，先民们又烧制出一种薄而有光泽的黑色陶器，工艺更加精美，上面绘有各种几何纹饰，如水波纹、螺旋纹、日月纹等，被人称为“龙山黑陶文化”。

这些陶器上的图案究竟传递着远古时代的何种信息？它们源自上古初民对自然事物的直观模拟，或是提示着某种超自然的神秘感悟？有的学者断言与原始图腾崇拜有密切关系。不容置疑的是，这些原始遗物的古朴、稚拙、神秘，正显示着中华文明渊远流长，正展示着中华文明的一抹原始风采。

鱼纹彩陶盆 在原始社会，陶器纹饰不单是装饰艺术，在绝大多数场合它们是作为氏族图腾或其他崇拜的一种标志。有的学者认为，“鱼”在古人意识中具有生殖繁盛的祝福含义。在仰韶期半坡彩陶上屡见多种鱼纹，或许就表示着先民对氏族子孙长久不绝的祝福？

如醉如狂的原始歌舞

在远古时代，歌谣、舞蹈、音乐三者是结合在一起的。古代典籍记载：“予击石拊石，百兽率舞。”（《尚书·尧典》）——一边敲击石器，一边摹仿各种野兽的姿态跳舞；“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。”（《吕氏春秋·古乐篇》）——三人一边唱歌，一边拿着牛尾投足而舞。这正是上古初民载歌载舞的原始形态。

在绝大多数情况下，上古初民的歌舞活动都与原始图腾崇拜联系在一起，往往作为巫术礼仪的重要部分而隆重热烈地进行，如醉如狂。由于当时生产力极其低下，出于对自身力量渺小的无奈，先民们渴望通过某种仪式获得一种超自然的神秘力量，进入与神灵沟通的奇异境界，于是他们敲击出有节奏的音响、跳动身体、口中念念有词或狂呼高喊……。因此，原始歌舞中浓缩着、积淀着先民对自身和外在世界的强烈情感和期望。例如相传为

这个旋涡纹彩陶罐所绘旋涡纹、波浪纹流畅自然，显示着先民的艺术表现能力。新石器时代陶器上的几何纹的起因和来源，至今仍是艺术史上的一个谜，众说纷纭。

鹤鱼石斧图彩陶罐

原始歌舞是巫术礼仪的重要部分，具有浓厚的神秘意味。这个舞蹈纹彩陶盆所绘图案鲜明生动，稚气可掬，当是原始歌舞最早的造型。

伊耆氏的《蜡辞》：

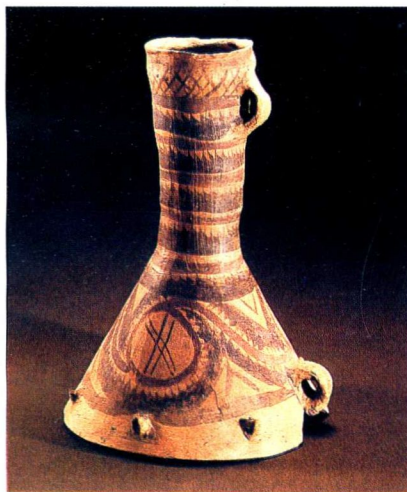
土反其宅，
水归其壑，
昆虫毋作，
草木归其泽。

——《礼记·郊特牲》

即是先民希望风调雨顺、作物丰收的祈祷。流传下来的上古歌谣多与先民的狩猎农耕活动有关。

广西花山崖原始壁画 它们用赤色单线勾勒而成，线条粗犷有力，表现了操练、出征、对阵、祝捷等场面。在画面的中心部位可以看到，男男女女双手弯曲高举，双脚弯曲叉开，像是在跳舞。有的高举双手，托着圆环，好像是在进献祭品。一派载歌载舞的欢腾景象。

彩陶鼓（新石器时代） 甘肃兰州出土

奇妙的上古神话

和世界上的其他古老民族一样，中华民族在自己的童年时期也创作了不少优美动人的神话。有的学者按照产

生、流传地域的不同，将它们大致划分为西部昆仑神话系统、东部蓬莱神话系统、南方楚神话系统和中原神话系统等。它们都是先民的口头创作，大多亡佚了，但是在《山海经》、《庄子》、《淮南子》等古代典籍中还保留着某些精彩的片断。

在藏族神话传说中，神猴是人类的祖先。这幅人类起源图表现了经菩萨点化后，神猴逐渐进化成人的传说故事。 西藏拉萨布达拉宫藏

在古代神话中，伏羲是华胥氏踩了雷泽中雷神的足印后生的儿子，后来成为东方的天帝。据说他曾发明了“八卦”和捕鱼的网等。女娲则是创世女神。在传说中，伏羲和女娲结为夫妇，成为汉族的始祖。此图所绘即是人首蛇身的伏羲女娲交尾。 新疆维吾尔自治区博物馆藏

人类的繁衍，传宗接代，犹如树的生长。这大概就是民间崇信“生命树”的由来。图为陕西民间剪纸生命树。

幻想加工过的世界

上古神话反映了先民对自然和社会的种种幼稚思索和追求，是人类早期思维活动的一种积淀形式，其内容相当丰富。有的是先民对宇宙起源及自然万物的富于艺术意味的解释，诸如“盘古开天地”、“女娲补天”、太阳浴于咸池息于扶桑、月中蟾蜍等；有的是先民对人类起源的好奇思考，其中流传最广的是“女娲抟土造人”的故事；至于“夸父追日”、“后羿射日”、“鲧禹治水”等这类神话则生动表现了先民提高自身能力、征服大自然的美好愿望。

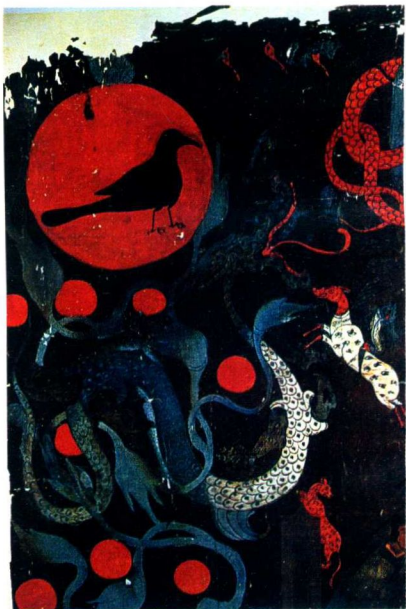
上古神话所描绘的虽然是一个被幻想加工过的虚幻世界，但在这些“不经之谈”中往往折射出原始社会的某些真实形态。在母系氏族社会中，妇女是聚族而居的部族的核心，神话中的女性人物如女娲、羲和、西王母等被当成人类及万物的创造者，即曲折地反映了以母系血统维系的社会形态特征；而鲧、禹父子两代前仆后继治理洪水的故事，则透露出人类已经结束“但知其母，不知其父”的社会发展阶段，父系血统已经确立。神话故事中共工与蚩尤之战、黄帝与炎帝之战，以及黄帝集团与炎帝集团间的争战，显然是以原始部落或部族间的长期争战为基本素材和想象依据的，反映了先民对本种族历史的一种朦胧追忆。

传说太古时候，天上有十个太阳，住在最东方汤谷的神树扶桑的枝上。每天黎明，有一个太阳在咸池中洗澡，然后由三只脚的乌鸦背着飞过天空。于是白昼开始了。这十个太阳轮流值日。尧时，十日并出，草木枯焦，民无所食。

西汉彩绘帛画《十日并出》（局部）

这幅西汉帛画形象地反映了古人的宇宙观：最上层是天界，是神仙的所在；中间是人间，画面上一个贵夫人正在听前面跪着的人向她禀告，身后有侍从仆人。下层是地界，一个大力士双手托着大地。整个画面布满了各种灵怪神物，色彩绚丽。 湖南省博物馆藏

羿是传说中弓箭的发明者，善射。他手持弓箭，射落了九个太阳。从此，只有一个太阳照耀大地，人民得以安居乐业。

后羿射日

今人潘絜兹作

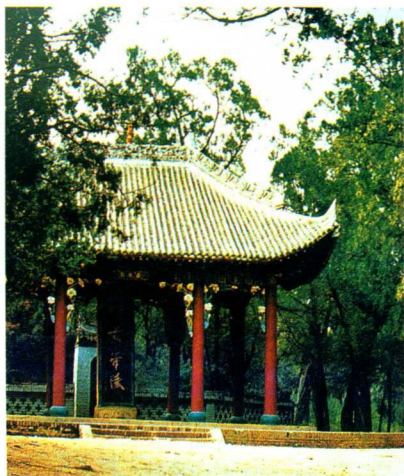
传说嫦娥是后羿之妻。羿向西王母请求不死药，带回家中；嫦娥偷吃了不死药，不觉轻飘飘地飞离地面，奔向月宫。 西汉彩绘帛画《嫦娥奔月》（局部）

据说在远古时代，宇宙遭到大破坏。天的四边塌了，地面有了裂缝。天火漏下来，烈焰熊熊；地下的水涌出来，巨浪滔滔。女娲“炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水”（《淮南子·览冥训》），重造天地。 女娲补天
今人董祖贻作

黄帝像 黄帝是传说中中原各族的共同祖先。姬姓，号轩辕氏、有熊氏。传说有很多发明创造，如养蚕、舟车、文字、音律、医学、算数等，都始创于黄帝时期。

黄帝陵 在陕西省黄陵县城北的桥山。

神话与传说合流

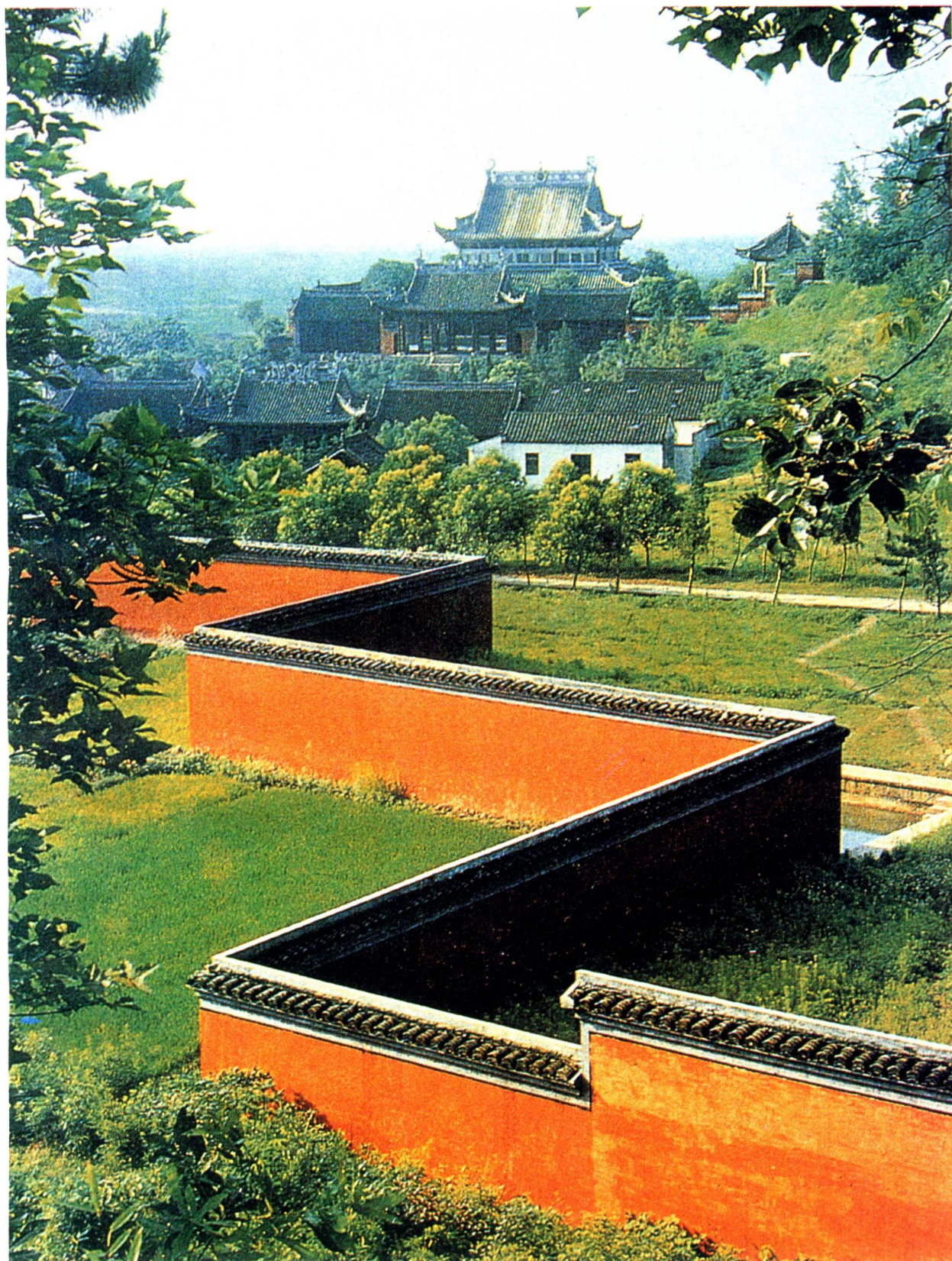
值得注意的是，中国上古神话表现出一种历史化的倾向。像重造天地的女媧、“播五谷”的神农、善射的后羿、偷息壤的鲧、开山导河的禹，以及黄帝、炎帝等这些著名的英雄神，都被“历史化”、“祖先化”了。其实，他们很可能是氏族社会中的一些杰出首领，他们的事迹在长期口头流传中被“神化”了。因此，中国上古神话与历史传说关系极其密切，难分难解。治理洪水神话中三过家门而不入，甚至自身化为熊去开山的大禹，就是传说中夏朝的第一个君王；先与炎帝打过一场旷日持久的战争，后来又在与蚩尤的战争中大获全胜，最终居于天廷中央的黄帝，则被尊崇为中华民族的始祖——即是神话“历史化”、祖先“神化”的典型例证。因此，与高踞于奥林匹斯山上的希腊诸神相比，中国上古神话中的英雄神表现出更多的人间性，他们更多地关注人间众生的困惑灾难，甚至不惜舍生造福于人类，表现出一种大无畏的献身精神。中华民族独特的心理气质乃至价值追求在上古神话中已初露端倪。

蚩尤像（民间剪纸）传说蚩尤是中国古代东方九黎族首领，面如牛首，背生双翅，是牛与鸟图腾的复合。据传他曾与黄帝在河北涿鹿激战，败亡。据考证，现在中国南方的苗族，就是蚩尤部落的后裔。

禹王像 禹，传说中夏朝的第一个王，鲧之子。因治水有功，舜让位于他。传说他在治理洪水过程中，三过家门而不入。甚至身化为熊开山导水。他死后，子启即位，从此开始了王位的世袭制度。

大禹陵 在浙江绍兴县城稽山门外。禹曾会诸侯于江南，计功而崩，葬于会稽。