

中国

广西美术出版社

中国高等院校美术教育教程 张艺兵 伍锦昌 著

文化艺术名著导读

图书在版编目(CIP)数据

文化艺术名著导读/张艺兵,伍锦昌著. —南宁:广西美术出版社, 2008.8

(中国高等院校美术教育教程)

ISBN 978-7-80746-121-0

I. 文… II. ①张… ②伍… III. ①文化—著作—简介—世界—高等学校—教材②艺术—著作—简介—世界—高等学校—教材 IV. G11 J11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 125855 号

中国高等院校美术教育教程

文化艺术名著导读

Wenhua Yishu Mingzhu Daodu

顾 问: 白晓军

主 编: 帅民风 张艺兵 刘南一

副 主 编: 张景鸿 唐长兴

编 委 会: 叶 峰 罗克中 李庆云 闭理书 唐 华

张康贵 席志新 刘广滨 陈 莹 吴少昆

唐长日 邹航英 李 茵 张 韬 伍锦昌

冯 琼 张 猛 李 方

本册著者: 张艺兵 伍锦昌

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 马 琳 陈先卓

责任校对: 罗 茵 黄美玲 陈小英

审 读: 欧阳耀地

封面设计: 八 人

版式设计: 亚 兵

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西南宁华侨印务有限责任公司

版 次: 2008年9月第1版

印 次: 2008年9月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 13

书 号: ISBN 978-7-80746-121-0/G · 235

定 价: 46.00 元

版权所有 翻印必究

I106
293

中国高等院校美术教育教程

文化艺术名著 导读

张艺兵 伍锦昌 编著

广西美术出版社

在我国高等教育跨入新世纪的教学改革中,加强文化素质教育,进而提高大学生的全面素质,是一个重要而深刻的课题,也是为更新我们教育思想和教育观念,培养符合新时代所需要的艺术人才而进行的一项重要探索和思考。

当前,美术学的学科建设在培养目标、指导理念、运作机制、评价方式等方面出现了新的发展趋势。同时,基础教育课程改革的推进对高等学校美术学(教师教育)提出了新的更高的要求。为此,教育部在2005年颁布了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)》(教体艺[2005]2号),《方案》强调美术学(教师教育)专业课程设置应突出人文性、师范性、综合性和开放性,从而培养出“合格的基础教育美术教师和社会美术教育工作者”。

本书就是为配合《方案》中规定的必修课程《文化艺术名著导读》而编写的教材,供普通高等学校美术学或艺术类相关专业教学使用,也可供具有同等学力的读者使用。全书包括中国文学经典、外国文学经典、中国文化经典、外国文化经典四大部分内容。其中中国文学经典、外国文学经典两部分包括古今中外各种体裁的文学名著二十五部;中国文化经典、外国文化经典则是除文学以外与艺术联系紧密的十一部文化名著。为便于教学,全书分为六课三十六讲,即每部著作一讲,每讲一个课时,全书讲授三十六个课时。

导读的内容力求客观、准确、深入浅出,既方便教学,又方便自学。每篇导读除了介绍原著者的时代背景、生平、活动和思想外,着重对原著本身的基本内容和主要论点作简明扼要的叙述,并对该著作的历史价值和理论意义进行评价。为了使读者能直接领略原著的风貌,还摘录了其中一些精彩的重要的段落。这样,通过导读的介绍,读者

将能对原著有一个全面而概括的了解。当然，导读绝不能代替原著，它的作用只是帮助读者去阅读和理解原著，所以我们还列出了一些较好的原著版本，以供读者选择。在每篇导读的最后，我们还给出两道思考题，目的是促进同学们在阅读时认真思考、真正理解原著。

全书由张艺兵策划，张艺兵、伍锦昌、冯琼、张猛、李方5人共同编撰完成，最后由张艺兵统稿，伍锦昌协助统稿。邓进为图片的搜集做了大量工作。编撰的具体分工如下：

张艺兵 前言；第一课第三讲；第三课第一讲；第六课第三讲、第六讲。

伍锦昌 第四课第二讲、第三讲。

冯 琼 第一课第一讲、第二讲、第四讲、第五讲；第二课第一讲、第二讲、第三讲、第四讲、第五讲；第三课第二讲。

张 猛 第二课第六讲；第三课第三讲、第五讲；第四课第一讲、第四讲、第五讲；第六课第一讲、第二讲、第四讲、第五讲。

李 方 第三课第四讲；第五课第一讲、第二讲、第三讲、第四讲、第五讲、第六讲、第七讲、第八讲、第九讲。

学习和研究从来没有有什么捷径可走，如果这本导读能够激发起艺术类大学生对中外文化艺术名著的阅读兴趣，提高艺术类大学生的文化品位和人文素养，那我们的目的就达到了。

本书的编撰，吸收和参考了大量的国内外研究成果，部分图片亦采自互联网网站。由于本书系教材性质，为便于排印，未予一一引证出处。特此说明，并向有关作者致以谢意。如有疏漏或不足之处，敬请批评指正。

编 著

2008年3月于桂林独秀峰下

目录

第一课 中国文学经典（诗词） 7

第一讲	《诗经》	8
第二讲	《楚辞》（屈原）	13
第三讲	《乐府诗选》（余冠英选注）	19
第四讲	《唐诗三百首》（孙洙选编）	23
第五讲	《宋词三百首》（朱孝臧选编）	30

第二课 中国文学经典（散文） 37

第一讲	《老子》（老子）	38
第二讲	《论语》（孔子）	44
第三讲	《孟子》（孟子）	49
第四讲	《庄子》（庄子）	54
第五讲	《史记》（司马迁）	59
第六讲	《文化苦旅》（余秋雨）	63

第三课 中国文学经典（小说） 69

第一讲	《三国演义》（罗贯中）	70
第二讲	《红楼梦》（曹雪芹）	76
第三讲	《鲁迅小说集》（鲁迅）	80
第四讲	《围城》（钱钟书）	85

第五讲	《白鹿原》(陈忠实)	89
-----	------------	----

第四课 中国文化经典 95

第一讲	《文心雕龙》(刘勰)	96
第二讲	《中国文化史导论》(钱穆)	101
第三讲	《中国艺术精神》(徐复观)	106
第四讲	《美学散步》(宗白华)	111
第五讲	《美的历程》(李泽厚)	116

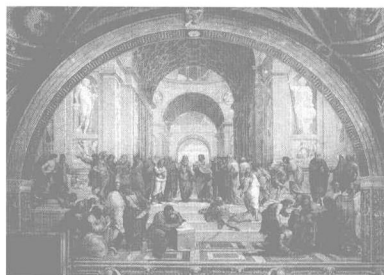
第五课 外国文学经典 121

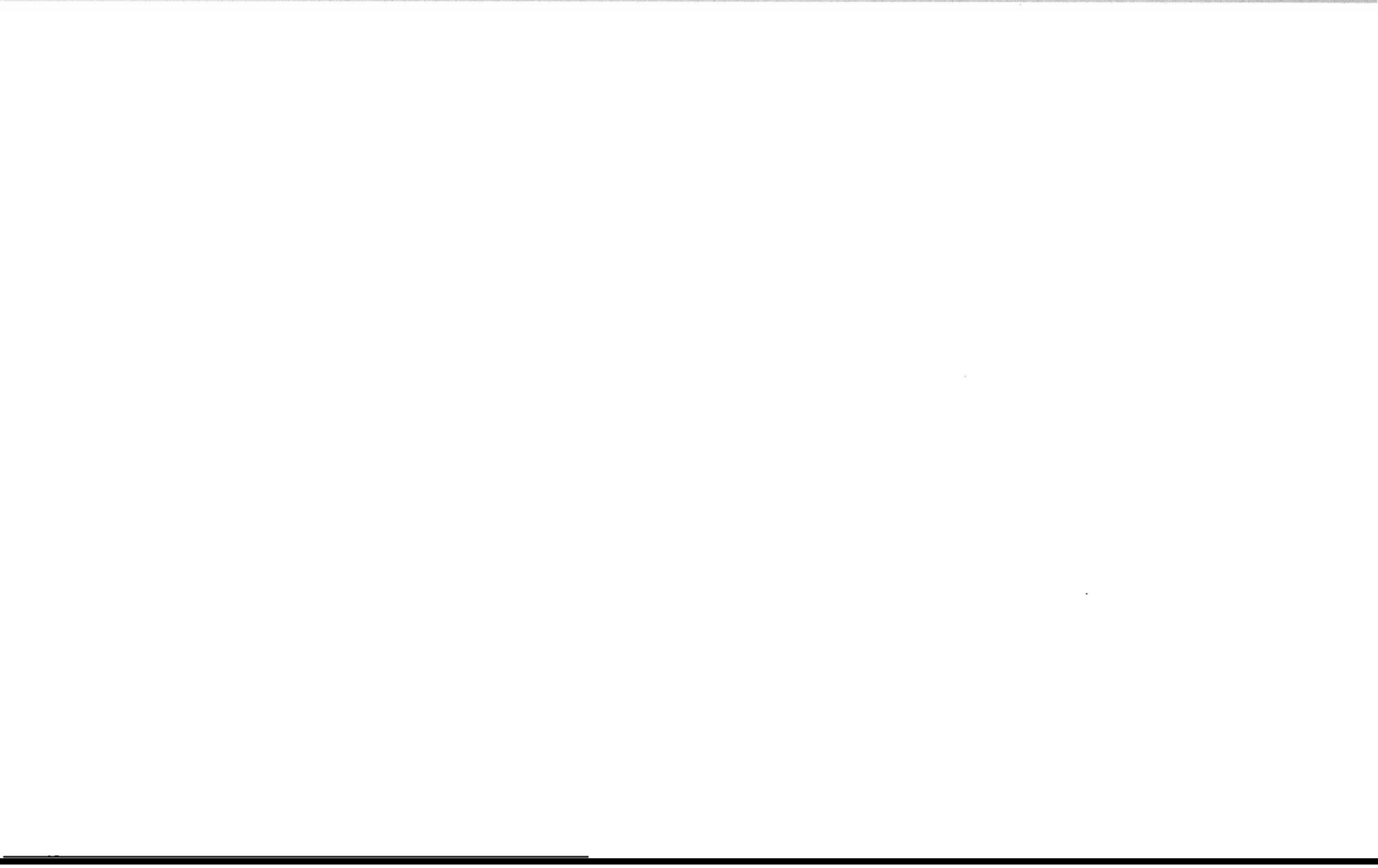
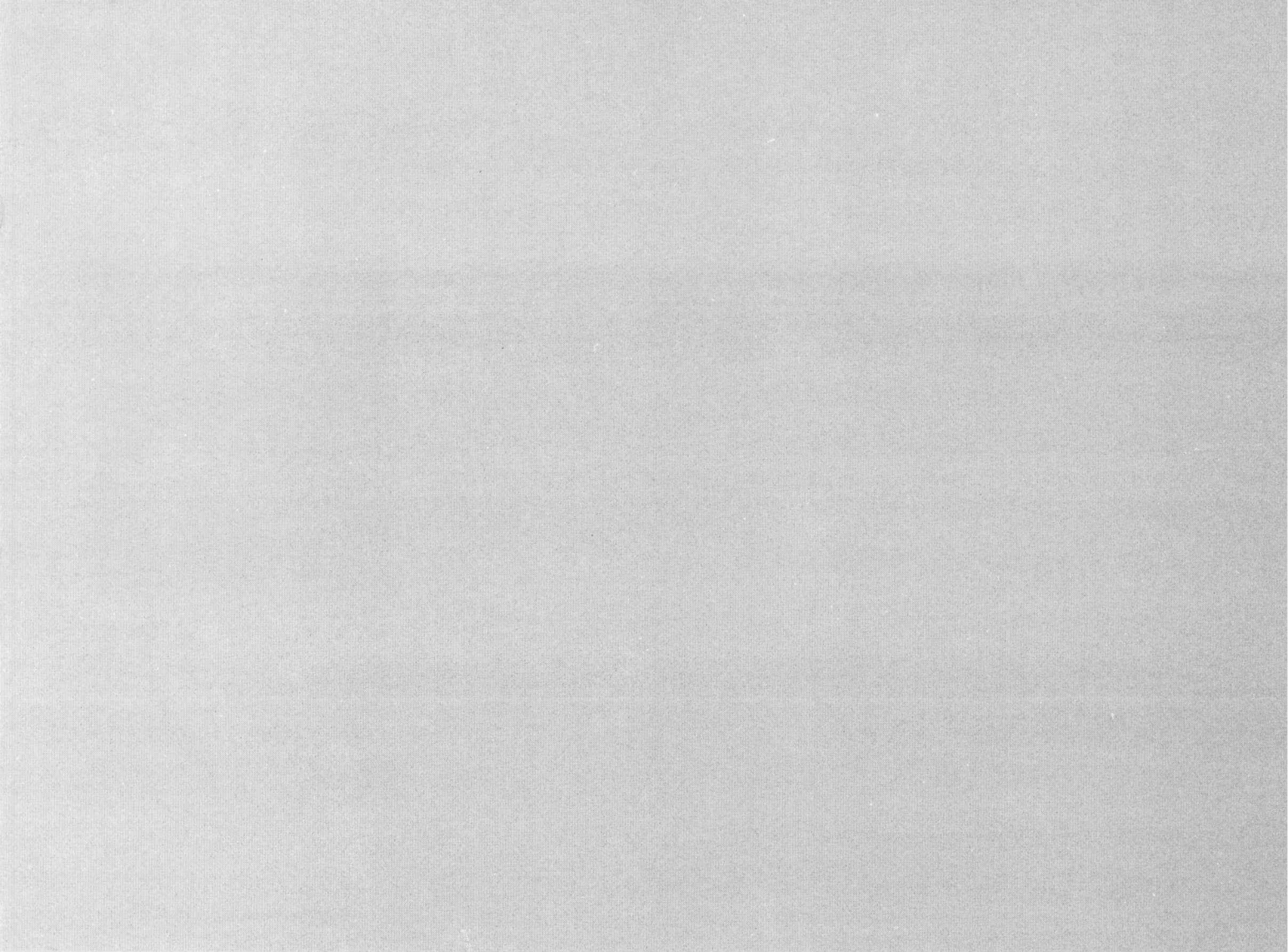
第一讲	《荷马史诗》(荷马)	122
第二讲	《神曲》(但丁)	128
第三讲	《一千零一夜》	135
第四讲	《浮士德》(歌德)	140
第五讲	《哈姆雷特》(莎士比亚)	147
第六讲	《老人与海》(海明威)	152
第七讲	《恶之花》(波德莱尔)	157
第八讲	《雪国》(川端康成)	164
第九讲	《百年孤独》(加西亚·马尔克斯)	169

第六课 外国文化经典 175

第一讲	《理想国》(柏拉图)	176
第二讲	《马克思恩格斯论文学与艺术》(陆梅林辑注)	181
第三讲	《艺术哲学》(丹纳)	186
第四讲	《美学原理》(克罗齐)	191
第五讲	《西方哲学史》(罗素)	196
第六讲	《艺术发展史》(贡布里希)	201

第一课 中国文学经典 (诗词)

课程名称：中国文学经典（诗词）。

授课时数：五学时。

教学目标：增加学生对中国古典诗词的阅读量；培养学生对古诗词的阅读理解与鉴赏能力，提高审美情趣与文化品位；培养学生对中华诗词的兴趣与爱好，提高对民族文化的热爱之情。

教学重点：帮助学生积累一定量的古诗词，增强学生对古诗词的感悟理解。

教学难点：提高学生对古诗词的欣赏品位和审美情趣。

第一讲

《诗经》

一、作者简介

《诗经》是我国古代第一部诗歌总集，收录了自西周初年（公元前11世纪）至春秋中叶（公元前6世纪）奴隶社会时期大约500年间的诗歌，共305篇。因此，《诗经》又称为《诗三百》。《诗经》最初称《诗》，在汉代被确定为儒家经典后才称《诗经》。

《诗经》分为“风”、“雅”、“颂”三个部分，一般认为这是根据音乐特性来划分的。其中，“风”即指“国风”，是具有地方特色的民间音乐，“风”包括《周南》、《召南》、《邶风》、《鄘风》、《卫风》、《王风》、《郑风》、《齐风》、《魏风》、《唐风》、《秦风》、《陈风》、《桧风》、《曹风》、《豳风》共15种，160篇；“雅”是周王室的音乐，分为《大雅》和《小雅》，其中《大雅》32篇，《小雅》74篇；“颂”是祭祀的音乐，分为《周颂》、《鲁颂》和《商颂》，其中《周颂》31篇，《鲁颂》4篇，《商颂》5篇。此外，还有6篇有目而无辞的“笙诗”，即《南陔》、《白华》、《华黍》、《由庚》、《崇丘》、《由仪》等。

从《诗经》的写作年代来看，“雅”和“颂”产生年代较早，基本上产生于西周初年，“国风”大部分产生于春秋时期。《诗经》的成书时间大约在春秋中期，相传孔子曾经编辑、删选过《诗经》。关于《诗经》的作者现在尚无定论，这305篇有着不同的来源，“雅”和“颂”是周王朝及周边地区流传的乐歌，而“国风”则是各地的民歌。

二、内容提要

《诗经》是我国古代第一部诗歌总集，它的内容非常广泛，对于当时的政治、经济、文化等各个方面，它都有深刻的反映。305篇诗大致可以分为如下几类：

1. 颂诗和周民族史诗

《大雅》和《鲁颂》中的作品大多是以祭祀和歌颂祖先为主，他们或叙述部族发生发展的历史，或赞颂先王的德行，是颂歌。其中的某些篇章不仅有一定的文学价值和审美价值，而且有着相当重要的史料价值和政治价值。如保存在《大雅》中的《生民》、《公刘》、《绵》、《皇矣》、《大明》等5篇被后世认为是周民族的史诗，它们分别赞颂了

后稷、公刘、太王、王季、文王、武王等周民族先王的丰功伟绩，是周民族由边陲蕞尔小邦走向皇皇中央帝国的历史过程的诗化叙述。这5篇周民族史诗向我们清晰而完整地展现了周民族从产生到逐步发展壮大，最后灭掉强大的商王朝，建立统一的周王朝的历史过程。在这个过程中，我们也看到了原始农业产生时的种种情况以及殷周时期社会生活各个方面的概貌。

2. 农事诗和畋猎诗

周民族是一个重视农业的民族，自后稷发明农业以后，农业在周人的心中一直占有重要地位。《诗经》中有许多作品直接描写了周人的农业生产活动，这就是农事诗。除了进行农业生产，周人也经常外出狩猎，《诗经》对周人的畋猎生活也有一定的反映。

最全面反映周人农业生产活动的诗是《豳风·七月》，这首诗无论在内容上还是在艺术上都称得上是《诗经》农事诗中的杰作。这是《国风》中最长的一首诗，全诗共8章，88句，380字，反映了农夫们一年间艰苦的劳动过程和他们的生活状况。全诗按照季节和时令的变更讲述了农夫们从春忙到夏，从秋忙到冬的全过程，他们要种田、养蚕、纺织、染布、酿酒、打猎、凿冰、修筑宫室，非常辛苦，而他们一年的劳动成果却为奴隶主贵族所占有，他们到头来吃苦菜、烧恶木、住陋室、无衣无褐。诗歌对周人农业生产活动的反映是非常细致和真实的，对农夫和贵族生活悬殊的反映也是非常客观的，因为这些方面，这首诗堪称《诗经》中最优秀的篇章之一。

3. 怨刺和变风变雅之作

西周末期，周王室衰微，朝纲废弛，贵族和平民的阶级差别越来越大，这时出现了大量反映这种社会状况、针砭时弊的怨刺诗，这些怨刺诗被保存在《大雅》、《小雅》以及《国风》中。如《大雅》中的《民劳》、《板》、《荡》、《桑柔》、《瞻印》，《小雅》中的《节南山》、《正月》、《十月之交》、《雨无正》、《小旻》、《巧言》、《巷伯》等反映了西周末年社会政治黑暗，人民赋税沉重，民不聊生的社会现实；《国风》中的《魏风·伐檀》、《魏风·硕鼠》、《陈风·株林》、《邶风·相鼠》、《齐风·南山》等讽刺统治者的不劳而获和贪得无厌，揭露统治者的丑恶嘴脸。这些作品被后人称为“变风”、“变雅”之作。

4. 战争和徭役诗

《诗经》中的战争诗分为两种类型：一种是表现胜利的战争，歌颂了战争指挥者指挥若定的雄才大略和士兵们充满斗志的昂扬情绪。如《大雅》中的《江汉》、《常武》和《小雅》中的《出车》、《六月》。另一类战争诗是与之相反的，表现的是人们对战争的厌恶和对和平生活的向往，诗中充满了低沉和感伤的情绪。如《小雅·采薇》是出征戡战的士兵在归途中所赋，其中的“昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，载渴载饥，我心伤悲，莫知我哀。”通过离家情景和归来情景的对比描写，表现了诗人对战争的极度厌倦和内心痛苦无处诉说的悲伤。《诗经》中的徭役诗反映了广大人民对繁重徭役的厌倦。无论是战争诗还是徭役诗都存在不仅写征夫的痛苦，也写因战争和徭役造成夫妻离散的现实的情况。如《卫风·伯兮》就是这样一首典型的诗。

5. 爱情诗和婚恋诗

《诗经》中有不少反映青年男女爱情和婚恋的作品，这些作品不仅数量多，而且质量高，是《诗经》中流传最广也

《诗经》插图

最打动人的篇章。这里面不仅有展现那个时代男女真挚而热烈的爱情和婚姻生活的作品，也有反映男子负心、妇女被抛弃的命运的作品。无论描写的内容是什么，它们都以细腻的感情描写深深打动了千百年来的读者。其中某些名篇是人人耳熟能详的。如《周南·关雎》、《邶风·静女》等描写了爱情的甜蜜和欢乐以及幸福中的苦恼。当然并不是所有的爱情诗都是充满欢乐的，爱情中也有痛苦和不幸。《邶风·谷风》和《卫风·氓》是两首著名的弃妇诗，二者用较长的篇幅描写了妻子婚后被抛弃的过程以及痛苦的心情。这类诗也像那些美好的爱情诗一样耐人寻味，深深地打动着读者的心。

三、分析评价

《诗经》是我国古代第一部诗歌总集，它开创了我国古代诗歌乃至整个文学的优良传统，并因其取得的多方面的艺术成就而当之无愧地成为后世文学的典范。

1. 强烈的现实主义精神。《诗经》中的作品立足于当时的社会现实，对当时贵族和平民生活的各个方面进行描写，表现出对现实的极大关注和强烈的入世精神，尤其是其中的怨刺和变风、变雅之作对现实的思考非常深刻。所开创的这个传统被人称作现实主义传统，直接影响到后世诗人的创作。这个传统自汉至清，绵延不绝，后世著名诗人如陈子昂、杜甫、白居易、陆游等无不深受其影响，创作了许多优秀诗作。即使是浪漫主义诗人李白也慨叹“大雅久不作，吾衰竟谁陈”（《古风》其一），表现出对《诗经》开创的现实主义传统以及中国文学中绵延的现实主义精神的强烈关注。

2. 赋、比、兴的艺术手法。赋、比、兴是《诗经》主要的艺术手法，它对后世影响之深远以至于成为我国古代诗歌创作最基本的方法。所谓赋、比、兴，引朱熹《诗集传》中的说法：“赋者，敷陈其事而直言之也；比者，以彼物比此物也；兴者，先言他物以引起所咏之词也”。这三种手法在《诗经》中运用非常多，既有单用，也有合用。如上文提到的农事诗《七月》叙述农夫一年的劳动就使用了赋的手法，同样是上文提到的《魏风·硕鼠》用硕鼠比喻贪得无厌、厚颜无耻的奴隶主贵族阶级就是用比的手法，在爱情诗中，比的手法也很常见。兴的手法比较复杂，有的用在开头引起下文，在内容上有联系；有的则不仅在开头起兴，也有烘托下文气氛、隐喻全诗题旨的作用。如《周南·桃夭》开头以“桃之夭夭，灼灼其华”起兴，也象征新娘的美貌和新婚的幸福，情况比较复杂，要视具体的作品而定。后世常以“比兴”合称，用来指通过形象的刻画而有所寄托的创作方法。

3. 句式、章法和用韵的优美。《诗经》的句式以四言为主，同时夹杂二言至八言不等。这种以四言为主的句式有很强的节奏感，再加上重章叠句和双声叠韵的运用使诗的韵律非常优美，读来回环往复又节奏徐缓。《诗经》中很多诗歌都采用重章叠韵的复沓结构，同一诗章反复重叠，只变换少数几个词来表现动作的进程或情感的变化。如《秦风·蒹葭》：“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。”在这首诗中，“蒹葭”、“白露”、“所谓伊人”、“在水…”、“溯洄从之”、“道阻且…”、“溯游从之”、“宛在水中…”等语词和句式反复的出现，使诗既整齐又耐读，韵味无穷。另外，《诗经》中的押韵方式是隔句押韵，韵脚在偶句上，一章只有一个韵脚，这成为后世诗歌主要的押韵方式。这些手法在一起构成了《诗经》作品的外在形式美，中国古典诗歌的形式美和韵律特色等也正是以《诗经》为起点逐步发展起来的。

四、名篇名段

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。
参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。
求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。
参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。
参差荇菜，左右芣之。窈窕淑女，钟鼓乐之。

——《诗经·周南·关雎》

七月流火，九月授衣。一之日觴发，二之日栗烈。无衣无褐，何以卒岁？三之日于耜，四之日举趾。同我妇子，饁彼南亩。田畯至喜。

七月流火，九月授衣。春日载阳，有鸣仓庚。女执懿筐，遵彼微行，爰求柔桑。春日迟迟，采繁祁祁。女心伤悲，殆及公子同归。

七月流火，八月萑苇。蚕月条桑，取彼斧斨。以伐远扬，猗彼女桑。七月鸣鴈，八月载绩。载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。

四月秀萼，五月鸣蜩。八月其获，十月陨萼。一之日于貉，取彼狐狸，为公子裘。二之日其同，载缁武功。言私其纵，献豝于公。

五月斯螽动股，六月莎鸡振羽。七月在野，八月在宇，九月在户，十月蟋蟀，入我床下。穹窒熏鼠，塞向墐户。嗟我妇子，曰为改岁，入此室处。

六月食郁及薁，七月亨葵及菽。八月剥枣，十月获稻。为此春酒，以介眉寿。七月食瓜，八月断壶，九月叔苴，采荼薪樗。食我农夫。

九月筑场圃，十月纳禾稼。黍稷重穋，禾麻菽麦。嗟我农夫，我稼既同，上入执宫功。昼尔于茅，宵尔索綯，亟其乘屋，其始播百谷。

二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴。四之日其蚤，献羔祭韭。九月肃霜，十月涤场。朋酒斯飧，曰杀羔羊，跻彼公堂。称彼兕觥：万寿无疆！

——《诗经·豳风·七月》

坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且涟猗。不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮？彼君子兮，不素餐兮！

坎坎伐辐兮，置之河之侧兮。河水清且直猗。不稼不穡，胡取禾三百亿兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县特兮？彼君子兮，不素食兮！

坎坎伐轮兮，置之河之漘兮。河水清且沦猗。不稼不穡，胡取禾三百困兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县鹑兮？彼君子兮，不素餐兮！

——《诗经·魏风·伐檀》

硕鼠硕鼠，无食我黍！三岁贯女，莫我肯顾。逝将去女，适彼乐土。乐土乐土，爰得我所。

硕鼠硕鼠，无食我麦！三岁贯女，莫我肯德。逝将去女，适彼乐国。乐国乐国，爰得我直。

硕鼠硕鼠，无食我苗！三岁贯女，莫我肯劳。逝将去女，适彼乐郊。乐郊乐郊，谁之永号？

——《诗经·魏风·硕鼠》

硕人其颀，衣锦頍衣。齐侯之子，卫侯之妻，东宫之妹，邢侯之姨，谭公维私。
手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螭首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。

硕人敖敖，说于农郊。四牡有骄，朱幘鑣鑣，翟茀以朝。大夫夙退，无使君劳。
河水洋洋，北流活活。施罟沔沔，鱣鲔发发。葭莼揭揭。庶姜孽孽，庶士有暵。

——《诗经·卫风·硕人》

君子于役，不知其期。曷至哉？鸡栖于埭。日之夕矣，羊牛下来。君子于役，如之何勿思！

君子于役，不日不月。曷其有佸？鸡栖于桀。日之夕矣，羊牛下括。君子于役，苟无饥渴！

——《诗经·王风·君子于役》

呦呦鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧，承筐是将。人之好我，示我周行。

呦呦鹿鸣，食野之蒿。我有嘉宾，德音孔昭。视民不怵，君子是则是效。我有旨酒，嘉宾式燕以敖。

呦呦鹿鸣，食野之芩。我有嘉宾，鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴，和乐且湛。我有旨酒，以燕乐嘉宾之心。

——《诗经·小雅·鹿鸣》

五、参考文献

1. 程俊英，蒋见元. 诗经注析. 北京：中华书局，1991
2. 方玉润. 诗经原始. 北京：中华书局，1986
3. 扬之水. 诗经别裁. 北京：中华书局，2007
4. 夏传才. 诗经讲座. 桂林：广西师范大学出版社，2007

六、推荐版本

周振甫. 诗经译注. 北京：中华书局，2002

七、思考题

1. 如何评价《诗经》在中国诗歌史上的地位？
2. 怎么理解《诗经》中的“变风变雅”？

第二讲

《楚辞》(屈原)

一、作者简介

“楚辞”一词有多重含义：其一，是指以战国时期屈原、宋玉为代表的楚人用楚地方言写成的具有浓厚的地方特色的新诗体；其二，是指汉代刘向整理辑录屈原、宋玉等人的作品编订而成的《楚辞》一书；其三，是指汉代人模仿屈原、宋玉等人的作品所作的类似作品。这里所说的《楚辞》显然是第二种，指汉代刘向整理辑录屈原、宋玉等人的作品编订而成的《楚辞》一书。《楚辞》一书中收录了屈原、宋玉等人的作品，其中最多的是屈原的作品。东汉王逸写作《楚辞章句》，这是一本专门解释《楚辞》的书，其中讲到《楚辞》中收录的屈原作品共计7卷25篇，分别是《离骚》1篇，《九歌》11篇，《天问》1篇，《九章》9篇，《远游》1篇，《卜居》1篇，《渔父》1篇，另外9卷则是宋玉以及西汉人所作。

屈原(约公元前340—公元前278)，战国末期楚国人，杰出的政治家和爱国诗人。屈原名平，字原，楚武王熊通之子屈瑕的后代，丹阳(今湖北秭归)人。屈原是我国第一位伟大的爱国主义诗人，他开创了诗歌从集体歌唱转变为个人独立创作的新纪元。屈原一生经历了楚威王、楚怀王、楚顷襄王三个时期，而主要活动于楚怀王时期。屈原因出身贵族，又明于治乱，娴于辞令，故而早年深受楚怀王的宠信，位为左徒、三闾大夫，积极辅助怀王富国强兵。但是由于在内政外交上屈原与楚国腐朽贵族集团发生了尖锐的矛盾，屈原后来遭到群小的诬陷和楚怀王的疏远、驱逐以至流放。顷襄王二十一年(公元前

《楚辞》插图

278年），秦将白起攻破郢都，屈原悲愤难抑，遂自沉汨罗江，以身殉国。

二、内容提要

关于《楚辞》一书中收录的作品，古往今来存在不同的看法，且争议较大。自西汉刘向辑录《楚辞》一书后，东汉班固在《汉书·艺文志》一书中记载屈原赋为25篇，而王逸《楚辞章句》则认为屈原赋有《离骚》、《九歌》（11篇）、《天问》、《九章》（9篇）、《远游》、《卜居》等总共24篇，另有《招魂》1篇，司马迁在《史记·屈原列传》中说是屈原所作，而王逸则认为是宋玉所作。在《楚辞》研究史上，除了《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》等部分作品之外，其余都是遭到过各种各样的质疑，迄今尚无定论，但这并没有影响《楚辞》一书的流传，相反，恰恰证明这是一本极具艺术价值和魅力的书。

在《楚辞》一书中，《离骚》是屈原的代表作，也是中国古代文学史上最长的一首浪漫主义的政治抒情诗。《天问》是古今罕见的奇特诗篇，它以问语一连向苍天提出了172个问题，涉及了天文、地理、文学、哲学等许多领域，表现了诗人对传统观念的大胆怀疑和追求真理的科学精神。《九歌》是在民间祭歌的基础上加工而成的一组祭神乐歌，诗中创造了大量神的形象，大多是人神恋歌。《离骚》是屈原的代表作，也是《楚辞》中最重要的篇章，不了解《离骚》就无从谈《楚辞》，因此我们从《离骚》出发来看《楚辞》一书的内容。

关于《离骚》的篇名，汉人司马迁在《史记·屈原列传》中解释为“离忧”；王逸在《楚辞章句》中解释为“别愁”；近人或解释为“牢骚”，或解释为“楚国曲名‘劳商’的异写”。关于写作年代，有人认为写于楚怀王当朝，诗人被疏远以后；也有人认为作于顷襄王当朝，诗人再次被流放到江南时，迄无定论。关于《离骚》的创作缘由，司马迁在《史记·屈原列传》中引刘安《离骚传》说：“屈平疾王听之不聪也，谗谄之蔽明也，邪曲之害公也，方正之不容也，故忧愁幽思而作《离骚》”；又说：“屈原正道直行，竭忠尽智以事其君，谗人间之，可谓穷矣。信而见疑，忠而被谤，能无怨乎？屈平之作《离骚》，盖自怨生也。”屈原的“忧愁幽思”和怨愤是和楚国的政治现实紧密联系在一起。《离骚》就是他根据楚国的政治现实和自己的不平遭遇，“发愤以抒情”而创作的一首政治抒情诗。由于其中曲折尽情地抒写了诗人的身世、思想和境遇，因此也有人把它看作是屈原生活历程的形象记录，称它为诗人的自传。

《离骚》是中国古代诗歌史上最长的一首浪漫主义的政治抒情诗。诗人从自述身世、品德、理想写起，抒发了自己遭谗被害的苦闷与矛盾，斥责了楚王昏庸、群小猖獗与朝政日非，表现了诗人坚持“美政”理想，抨击黑暗现实，不与邪恶势力同流合污的斗争精神和至死不渝的爱国热情。诗中大量运用了古代神话传说，以想象和联想的方式构成了瑰丽奇特的幻想世界，又以神游幻想世界的方式表现了诗人对理想的热烈追求。同时，诗中也大量地运用了“香草美人”的比兴手法，将深刻的内容借助具体生动的艺术形象表现出来，极富艺术魅力。《离骚》具有深刻现实性的积极浪漫主义精神，对后世产生了深远的影响。

三、分析评价

作为一种诗歌样式，楚辞是由屈原开创的，因此，说屈原是《楚辞》的始祖和最杰出的代表作家，这一点也不过分。屈原是中国文学史上的伟大诗人，是中国古代浪漫主义诗人的杰出代表，也是世界上屈指可数的伟大的爱国诗人之一。作为一位杰出的政治家和爱国志士，屈原热爱楚国热爱楚国人民，坚持理想与真理，宁死不屈的精神和他“可与日月争光”的巍巍人格，千百年来感召和哺育着无数中华儿女，尤其是当国家民族处于危难之际，这种精神的感召作用就更加明显。作为一个伟大的诗人，

屈原的出现,不仅标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代,而且他所开创的新诗体——楚辞,突破了《诗经》的表现形式,极大地丰富了诗歌的表现力,为中国古代的诗歌创作开辟了一片新天地。后人也因此将《楚辞》与《诗经》并称为“风”、“骚”。“风”、“骚”是中国诗歌史上现实主义和浪漫主义两大优良传统的源头。同时,以屈原为代表的楚辞还影响到汉赋的形成。

在思想内容方面,屈原的作品是他坚持“美政”理想,与腐朽的楚国贵族集团进行斗争的实录,尤其是他的代表作《离骚》更是显示了他的政治理想和审美品格。屈原的“美政”理想表现在《离骚》中,那就是“举贤而授能兮,循绳墨而不颇”(《离骚》)。所谓“举贤授能”,就是不分贵贱,把真正有才能的人选拔上来治理国家,反对世卿世禄,限制旧贵族对权位的垄断。他还以奴隶传说、屠夫吕望、商贩宁戚的历史事迹为例,说明了不拘身份选拔人才的合理性。所谓“循绳墨而不颇”,就是修明法度,即法不阿贵,限制旧贵族的种种特权。屈原的“美政”理想反映了他与楚国腐朽贵族集团的尖锐对立,表达了他革除弊政的进步要求,而其最终目的就是要挽救祖国危亡,使楚国走上富强的道路。与此相关,屈原的作品还深刻揭露了楚国政治的黑暗,楚国贵族集团的腐朽和楚王的昏庸,表现了他坚持“美政”理想,坚持节操,“虽九死而犹未悔”的斗争精神;同时表现了他忧国忧民,爱国爱民,矢志献身祖国的决心。屈原虽遭谗被疏,甚至被流放,但他始终以祖国的兴亡、人民的疾苦为念,希望楚王幡然悔悟,奋发图强,做个中兴之主。他明知忠贞耿直会招致祸患,但却始终“忍而不能舍也”;他明知自己面临着许许多多的危险,在“楚材晋用”的时代完全可以去别国寻求出路,但他却始终不肯离开楚国一步,表现了他对祖国的无限忠诚和“可与日月争光”的伟大人格与不屈意志。

在艺术方面,屈原也有许多的贡献和独特之处。《离骚》是屈原的代表作,也是中国最早的长篇抒情诗。在诗中,诗人用了许多比喻,无情地揭露了统治集团的丑恶,抨击了他们的奸邪、纵欲、贪婪、淫荡和强暴。同时,他也塑造了坚持正义、追求真理、不避艰难、不怕迫害、热爱乡土和人民的人物形象。《离骚》是一部具有现实意义的浪漫主义抒情诗,诗中无论是主人公形象的塑造,还是一些事物特征的描绘,诗人都大量采用夸张的浪漫主义表现手法。神话传说的充分运用,展开了多彩的幻想的翅膀,更加强了《离骚》的浪漫主义气韵。比、兴手法的运用,在《离骚》中是非常多见的,如他以香草比喻诗人品质的高洁,以男女关系比喻君臣关系,以驾车马比喻治理国家等。《离骚》的形式来源于楚国人民的口头创作,诗人又将之加以改造,构成长篇,使之包含了丰富的内容。它的语言精练,吸收了楚国的不少方言,造句颇有特色。

四、名篇名段

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。
摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。
皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:
名余曰正则兮,字余曰灵均。
纷吾既有此内美兮,又重之以修能。
扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。
汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。
朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。
日月忽其不淹兮,春与秋其代序。
惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。
不抚壮而弃秽兮,何不改此度?