

横·林·高·级·中·学·校·本·课·程·丛·书

文学与

主编 王奕飞 副主编 张秋萍
江苏省常州市武进区横林高级中学 编著

人生

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

横·林·高·级·中·学·校·本·课·程·丛·书

文学与

主编 王奕飞 副主编 张秋萍

江苏省常州市武进区横林高级中学 编著

人生

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学与人生/《文学与人生》编写组编.—南京:江苏
人民出版社,2007.5
(新时代新生活)
ISBN 978-7-214-04766-3

I.文… II.文… III.文学-关系-人生哲学 IV.I0-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第153286号

书 名 文学与人生
编 者 江苏省常州市武进区横林高级中学校本课程编写组
丛书策划 谢 红
责任编辑 陈 茜
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路165号 邮编:210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京中央路165号 邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 者 南京通达彩印有限公司
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 11.5
字 数 200千字
版 次 2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-04766-3
定 价 38.00元(共2册)

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

《文学与人生》

主 编:王奕飞

副主编:张秋萍

编 委:石 瑛 汤亚琴 徐丽霞
刘 佳 陆文莲 邵志娟

序

在文学中品味人生

文学是人学,世上有了人类,就有了文学。只有人类消亡了,文学才会消亡。但人学不等于文学,文学是人学中人文精神艺术化的生命符号,是人类生命活动中审美活动的特殊表现形式。在中国古代,文,文学,是指包括文、史、哲在内的一般文化形态或学问,孔子讲“博学于文”的“文”,就是指学问、知识,文学一词最早出现在《论语》中,孔子把文学与德行、语言、政事并列为四科之一,指诗书礼乐等文化知识。这就是传统意义上的广义文学。魏晋以下,文、文章、文学才由广义之文学分离为有审美特性的狭义文学,如刘勰的“为情而造文”,萧子显的“文章者,盖情性之风标,神明之律吕也”。南朝宋文帝立四学,即把文学与史学、儒学、玄学并列,实际上从中分离出接近于今天的文学内涵。刘义庆的《世说新语》中有文学篇,其含义也略同于现在的“文学”。文学有什么特性呢?别林斯基说,真理构成哲学的内容,也构成诗(文学)的内容,然而它们在形式上有显著的区别,这形式就构成了它们各自的主要特征:哲学通过理智直接作用于理智,但是诗是以形象和图画,而不是以三段论法和双关论法来判断思考的,任何情感、任何思想必须形象地表现出来。文学艺术不是别的什么东西,而是寓于形象的思维,诗人用形象来思考,它不证明真理,却显示真理(见1843《杰尔查文的作品》)。因此,文学是人类用文学符号所进行的心灵的形象展示,感情的形象倾诉,人生的形象表达,是人类生命活动中的精神花朵。文学,是民族文化中“美的艺术”,是人类文明中艺术的印记。

文学与人生有什么关系呢?

鲁迅在《我怎么做起小说来》中提出:必须是“为人生”,而且要改良这人生。他以为,善于改变人们精神的,当然要推文艺。不喜欢那种离开人生,讲些月呀花呀鸟呀的话,或专讲“梦”的象牙之塔里的所谓文学。所以文学无论如何产生,如何生存,如何发展,都与人生有关,或者说,都是为了这人生,须臾离不开这人生的。

文学如明镜,映照出人生的喜怒哀乐,命运的起伏跌宕,社会的光明黑暗。正如法国作家司汤达所说,优秀的创作犹如一面照路的镜子,既映出蓝色的天空,也映出路上的泥塘。文学

让我们从“明镜”中,认识到人生的真善美,了解到不同时期的社会和历史。因此优秀的文学作品往往也是人生“生活的教科书”。

文学如春雨,“随风潜入夜,润物细无声”。对人的品性、感情、心灵具有无形无声的审美感染作用。正如梁启超所说的“四种力”:一曰熏;二曰浸;三曰刺;四曰提。熏也者,如近墨朱处而为其所染,在不知不觉之间,眼识为之迷漾,脑筋为之摇颺,而神经为之营注。浸也者,入而与之俱化者也。从时间上往往终卷后数日或数旬而终不能释然。这些,对人的性情和灵魂渐渐加以净化。在含英咀华中,人们的审美趣味,精神气质及人格规范,产生潜移默化的久远影响,这就是文学对人生性情和人格提升、趋向崇高的审美净化功能。

文学如惊雷,惊世骇俗,振聋发聩,猛然骤觉,于激烈的审美强刺激中,产生审美顿悟,洞悉人间奥妙,理解人生真谛,领悟心灵玄机。惊雷让人于电光石火中惊醒,反思,追悔;于猛击一掌的震撼力中,反省人生。这是魂的飞跃,灵的升华,使人进入一个高层次的有哲学意味的人生新境界。梁启超所说“三曰刺,四曰提”也是这个意思。刺也者,能于一刹那,忽然异感而不能自制者也。或自内而出,自化其身,或忽然发指,拍案惊奇,或忽然泪流,捶手顿足,或当头棒喝,幡然醒悟。这是文学对于人生的不可缺少的一剂猛药,不得不让我们时刻记取。

文学如灯火,人生之路,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!”在这求索之路上,文学就像导引我们前进探索的灯火。鲁迅说:“文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。”优秀的文学作品,总是以其光辉的形象鼓舞人,以其艺术的魅力感染人,以其深邃的意蕴启示人,催人奋进,甚至改变自己的人生格局。文学这盏指路明灯,让千千万万人从磨砺和苦寒中愉快地走上光辉的人生之路。

在运河之畔的江南集镇上,有所令人瞩目的横林中学,繁荣的校园文学是她的办学特色,“新槐文学社”是她响当当的品牌,曾被评为首届“全国中学十佳文学社”。刊物《新槐》被评为“全国中学 99 佳社刊”。出作品,出人才,以点带面,以社带校,促进全校师生形成学语文、用语文,勤写作的良好风气,大面积地提高全体学生的语文、写作水平。更为可贵的是,他们把校园文学的人文内涵,化为全校师生办学的理念,重视美育,张扬人文精神,让文学与生命对话,让教育为生命喝彩,让这些特色成为语文教学的丰富资源,积极开发而成本校学生人人共学人人共享的校本教材。

“新松恨不高千尺,恶竹应须斩万竿。”新槐之树,根深叶茂;槐花绽放,香飘千里。让我们为横林中学的校园文学之花浇水施肥,再壅上一抔土吧!是为序。

凌焕新

中国写作学会副会长,江苏省写作学会会长
江苏省青少年写作研究会会长

2007 年 4 月

目

录

第一章 丰富多彩的文学世界

1

第一节 文学的基本概念和体裁分类

1

第二节 中国文化博大精深

5

第三节 世界文学五彩缤纷

12

第二章 文学是社会生活的魔镜

23

第一节 文学源于生活

23

第二节 文学欣赏

25

第三章 文学是人类的精神家园

49

第一节 文学作品的源头

49

第二节 文学对人生的影响

72

第四章 文学为青春添双翼

85

第一节 优秀的文学作品助人认识社会、思考人生

85

第二节 优秀的文学作品催人奋进

96

第三节 优秀的文学作品净化人的灵魂

105

第五章 打开文学殿堂的钥匙

111

第一节 小说的欣赏

111

第二节 散文的欣赏

122

第三节 戏剧的欣赏

125

第四节 诗歌的欣赏

131

第六章 通向文学彼岸的桥梁——文学创作	135
第一节 文学创作	135
第二节 做反映生活的磨镜匠——小说创作	138
第三节 留住文学的根——散文创作	149
第四节 将生活诗意化——诗歌创作	158
第五节 给我一个舞台——剧本创作	167
后记	174

第一章

丰富多彩的文学世界

有人说文学的最高境界是：赤子之心、高贵的理想主义、对真理的热爱、呈现人性的种种问题、充满人情味、表现人类的生存状态、捍卫思想自由、雍容华丽而又缤纷丰饶的想象力、表现人类的永恒疑难、时间意识、代表人类的良心、宽悯的人道同情、人道主义理想、充满探求真理的精神、叙述视野开阔、展示芸芸众生相、真正的独立精神。

第一节 文学的基本概念和体裁分类

文学的特质

为什么《西游记》人人爱读，至少比韩愈的《原道》更受欢迎？因为它使人欣喜。为何男女相爱的事自最初的民歌直至近代的诗文总是最时兴的题目？因为这个题目足以感动心灵。“文学都是要传达力量，凡为发表知识的不是文学”。我们读文艺作品也要思索，思索那些由文学所给的那点感动与趣味，而设身处地地思索作品中人物的遭遇。正是这些文学才能使我们忽啼忽笑。不能使我们哭笑的作品能否算为文学的成功？人们读文学以求感情上的趣味也是万古不变的。

文学与别的艺术品一样，是用来解释人生的。文学家也许是写自己的经历，他们的哲理是用带着血肉的人生烘托出来的，他们的知识是以人情人心为起点的，所以他们的哲理也许不很深，而且有时候也许受不住科学的分析，但是这点不高深的哲理在具体的表现中能把我们带到天外去，我们到了他们所设的境界中自然能体会出人生的真意义。文学作品的感情至少包括三方面：作家的感情，作品中人物的感情，和读者的感情。

所以感情是文学的特质之一。

美是一切艺术的要素，文学自然不能抛弃了它。有许多很美的作品含有道德的教训，那么道德算不算与美平行的文学特性？

凡是好的文艺作品必须有美,而不一定有道德的目的。也就是说,那不道德的作品,假如真美,也还不失为文艺的;而且这道德与不道德的判定不是绝对的,有许多一时被禁的文学书后来成了公认的杰作——美的价值是比道德的价值更久远的。在文学中,道德需趋就美,美不能俯就道德,美是绝对的;道德向美投降,可以成为文艺,可是也许还不能成为最高的文艺,以白居易说,他的传诵最广的诗恐怕不是那新乐府。文学的责任是艺术的,这几乎要把道德完全排斥开了。美是文学的特质之一。

作者怎样将美传达出来呢?凡是艺术品,它的构成必不能少了想象。经验与事实是重要的,但是人人有些经验与事实,为什么不都是文人呢?艺术家不是只把事实照样描写下来,而是把事实重新排列一回,使一段事实成为一个独立的单位,每一部分必与全体恰好有适当的联属,每一穿插恰好是有助于最后的印象的力量。于此,文学的形式之美便像一朵鲜花,拆开来,每一蕊一瓣也是朵独立的小花;合起来,还是香色俱美的大花。

想象,是文人的心深入于人心、世故、自然,要把真理捉住。作品的形式是个想象中炼成的一单位;作品中的各部各节是想象中炼成的花的瓣,水的波;作品中的字句是想象中炼成的鹦鹉的羽彩,晚霞的光色。这便叫作想象的结构,想象的处置,与想象的表现。完成这三步才能成为伟大的文艺作品。感情与美是文学的一对翅膀,想象是使它们飞起来的那点能力;文学是必须能飞起的东西。使人欣悦是文学的目的,把人带起来与它一同飞翔才能使人欣喜。感情,美,想象,(结构,处置,表现)是文学的三个特质。

所以我们说,以具有审美意义的形象反映生活是文学的基本特征。

文学体裁的基本分类

文学体裁指文学作品的具体形式,是组成文学作品形式的重要因素之一。

文学体裁的分类

“三分法”:根据文学作品建构审美意象的不同方式,把文学体裁分为三大类。即:叙事类、抒情类、戏剧类。

“四分法”:根据文学作品在意象建构、体裁结构、语言运用、表现方法等方面的不同,有四分法:诗歌、散文、小说、戏剧文学。

“五分法”:教材采用五分法,即诗歌、散文、小说、戏剧和影视文学。

文学体裁的基本类别

诗歌是一种集中地反映社会生活的最早出现的文学体裁,它包含着丰富的想象和情感。常常以直接抒情的方式来表现,节奏鲜明,语言凝练,音调和谐。

诗歌具有三大特征:

饱含着想象和情感,是诗歌最基本、最显著的特征。在李白纵横恣肆的想象中,“黄河之水”竟然“天上来”,“白发”居然长达“三千丈”,“蜀道难难于上青天”,“心”被“狂风吹去”“西挂”几千里之外的“咸阳树”上。可见,没有想象、就没有诗歌。而想象必然是高度情感化的心理活动:没有对世态炎凉的悲愤和痛切感受,李白绝写不出“蜀道之难,难以上青天”的句子来,没有对仕途通达的憧憬与渴求,李白也决不会有如下痴狂幻觉:“狂风吹我心,西挂咸阳树”。因此,可以说,没有情感和想象,就没有诗歌。

集中反映生活是诗歌的第二大特征。《长恨歌》或《琵琶行》,均不过三百来行,然而包容的丰富的时代内容、社会内容和人性内容,以及强烈的情感,完全可与剧本《长生殿》比美。

节奏鲜明,语言凝练、音调和谐和,是诗歌的形式上最显著的特征。

小说是一种通过情节故事的叙述来塑造人物,反映社会生活的文学体裁。其主要特点是:细致而多方面地刻画人物性格;生动而完整地叙述故事情节;充分地、多方面地展现人物活动的环境。

小说的特点:

小说是一种叙事文学样式。人物、情节和环境三要素构成完整的小说世界,是小说样式的基本特点。

与其它文学样式相比,抒情诗、抒情散文无需人物、情节和环境;叙事诗、叙事散文和戏剧文学,尽管具备这三要素,但不易构成完整的“世界”,也许小说才称得上一个“世界”,因为它容量大,能够比上述文学样式更多方面、更为细致地刻画人物思想性格,展现人物关系和命运变化,能够更为完整地表现错综复杂的生活事件和矛盾冲突,能够更加广阔地反映社会生活。正如黑格尔所说,小说能够“充分表现出丰富多彩的旨趣、情况、人物性格、生活状况乃至整个世界的广大背景”。

情节、人物、环境是构成小说的三大要素。情节是人物性格的历史,是塑造人物形象的重要手段。人物是小说的核心,环境是人物活动的场所和性格赖以形成的重要因素,环境创造人物,人物也创造环境。

小说是文学中表现力最强的一种体裁。凡生活中存在而语言又能加以表现的,小说都有能力加以描写,写人、状物、拟声、描绘人的感受、幻觉、梦境以至于潜意识心理状态等等,无所不能。这就有可能把存在于广阔时空中的历史画面和人物内心深处的精神世界,色彩鲜明、惟妙惟肖地在一定篇幅里刻画出来。同时作者还可以转换叙事视角,变化叙事人称,又可以利用旁白、议论和抒情,使小说的艺术表现获得哲理的和诗的光辉,增强思想力度和艺术魅力。

戏剧是一种综合艺术。它不仅包含文学的因素,还包含着绘画、雕塑、音乐、舞蹈等艺术成分,这些因素构成的艺术综合体就是戏剧。戏剧文学是指供舞台演出用的文学剧本。

戏剧文学的特点:

第一、分幕、分场、高度集中。戏剧受舞台条件和演出时间的限制,其场景和容量都不能过繁,篇幅不能过长,人物不能过多,情节不宜太复杂,场所不宜变化太多,而应高度集中。分场、分幕正是这种高度集中的需要。

第二、对话在戏剧中占据重要地位。语言个性化、富含潜台词使戏剧的吸引力大增。戏剧文学之中,除了少量的动作、提示、布景等说明外,最主要的要靠人物的对白来塑造形象,揭示情节。首先,其语言要高度性格化,要有充分的表现力。其次,戏剧对白要有行动性,结合人物舞台动作,从而更充分地展示人物的个性。最后,戏剧的对白要既明朗动听又含蓄深邃,要富有潜台词,给读者和观众留下回味和想象的天地。

第三、戏剧文学要有强烈的戏剧冲突。没有矛盾冲突,就没有戏剧和戏剧文学。冲突,即矛盾的集中化、尖锐化、白热化,在戏剧中,这种逐步向白热化发展的矛盾的冲突,就是曲折紧张的情节的发展过程。也即人物个性特征的展示过程,因此,可以说通过矛盾冲突展示人物性格,乃是戏剧文学的一般规律。

诗歌、小说、戏剧之外的一切文学作品总称为散文,包括最狭义的抒情散文,以及游记、日记、报告文学、随笔、杂文、传记、小品文等等,其特点包括:(1)篇幅短小;(2)题材广泛;(3)结构自由;(4)富有诗意;(5)手法多样;可以抒情,也可叙事,也可议论,极为自由。

此外,影视文学也是一种重要的文学体裁。影视文学即电影文学和电视文学,分别为电影(故事片)的文学脚本和电视剧的文学脚本,其审美特征为“逼真自然”和“超越自我”的统一,“逼真自然”指通过高科技手段,增进电影摹写自然的能力,使电影所摄录的,与现实世界的事物尽量“像真”;“超越自我”,则是电影审美取向的主导倾向,超越“写真”状态,使影视创作能够自由地表达艺术家创作意图。影视文学艺术手段有镜头,蒙太奇,电影特技等。

中国文化博大精深

古代文学

中国文学源远流长,早在远古时代,虽然文字还没有产生,但在人民中间已经流传着神话传说和民间歌谣等口头文学。甲骨文字的发现,使中国古典散文的源头可以追溯到甲骨卜辞。殷商时期的《尚书》篇章,结构和表现手法相当成熟,理所当然成为中国古典散文之祖。

西周时期,我国第一部诗歌总集——《诗经》收集了西周初至春秋中叶约五百多年间的三百零五篇诗。它按音乐标准分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是周王朝京都之外的地方乐歌,“雅”是周王朝直接统治地区的乐歌,“颂”则是宗庙祭祀时的乐舞曲资料。

战国后期,在南方的楚国,以屈原为代表的楚国诗人在学习楚民歌基础上创造了具有楚文化独特风采的新体诗——楚辞。楚辞体诗句式以六言、七言为主,长短参差,灵活多变,多用语气词“兮”字。伟大的爱国主义诗人屈原创作了古代文学史上第一抒情长诗《离骚》。屈原的后继者有宋玉、唐勒、景差等人。《离骚》作为楚辞艺术的巅峰之作和代表,在文学史上与《诗经》并称“风骚”,垂范于后世。

春秋战国时期,百家争鸣创作了大量以说理透辟、逻辑严密、言辞锋利、善用比喻为特点的论说散文,又称诸子散文。与诸子散文辉映一时的,是以记言记事为主的历史散文:《左传》、《国语》和《战国策》。

两汉崇文,大一统的鼎盛帝国,要求用文学来歌舞升平。赋是两汉最流行的文体。贾谊、司马相如、班固、张衡都是大家。这一时期最有价值的是乐府诗中的民歌。《孔雀东南飞》是中国古代汉民族第一叙事长诗。东汉末年的《古诗十九首》成为文人五言诗成熟的标志。此外,两汉散文成就最高的,是司马迁的《史记》。可以和《史记》相提并论的是班固的《汉书》。

魏晋南北朝时期,文学日益摆脱经学的影响,而获得独立的发展,开始进入文学的自觉时代。诗歌、散文、辞赋、骈文、小说等文学样式,都取得了显著的成就。

诗歌的地位仍然是最重要的。这一时期“建安七子”创造了“建安文学”的辉煌。曹植的文学成就最高,人称“建安之杰”。魏晋之交,竹林七贤继承了建安文学的优秀传统,进一步推动了五言古诗的发展。东晋出现了超越流俗的大诗人陶渊明。

南北朝时期,主要文学样式是诗歌和骈文。南朝诗歌在谢灵运手上山水诗大放光芒,其后谢朓的山水诗写得清新圆熟,世称“大小谢”。北方散文方面不乏名篇,如北魏郦道元的《水经注》、杨衒之的《洛阳伽蓝记》、北齐颜之推的《颜氏家训》。最有成就的是由南入北的作家

庾信。

从我国古代小说体裁的形成和发展来说,魏晋南北朝是一个重要阶段。出现了志怪小说和轶事小说。其中晋代干宝的《搜神记》和南朝刘宋时刘义庆的《世说新语》最值得重视。

由于文学意识的渐趋自觉,这一时期出现了探讨文学观念、分析创作过程、批评作家作品的文学论著,如曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》。后两部在我国文学理论发展史上堪称划时代的巨著。

唐代诗歌堪称一代文学标志,中国古典诗歌的顶峰,是诗歌史上的黄金时代。《全唐诗》收录的诗人就有两千余家,诗作近五万首,而实际远不止此数。王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王,他们和稍后的陈子昂,上承汉魏风骨,力扫齐梁宫体诗颓风,由靡靡之音变为清新健康的歌唱。盛唐时期出现了两大诗歌流派和我国诗歌史上的“双子星座”。

以王维、孟浩然、储光羲等人为代表的山水田园诗派,上承陶渊明、谢灵运而别开生面。以高适、岑参、王昌龄等人为代表的边塞诗人,诗风刚健,韵味深长,唱出盛唐强音。李白与杜甫是古今诗坛的“双子星座”。李白诗歌豪放飘逸,史称“诗仙”;杜甫诗歌号称“诗史”,风格沉郁顿挫。

安史之乱以后,以白居易、元稹为首的现实主义诗人,倡导了一场新乐府运动。提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的创作主张,并以巨大的热情投入了新乐府诗的创作实践。此外著名诗人还有柳宗元、刘禹锡、贾岛和李贺。晚唐最有成就的诗人是杜牧和李商隐,世称“小李杜”。

散文是唐代文苑的又一重大收获。《全唐文》收作者三千多人,韩愈、柳宗元以复兴儒学为旗帜,领导了一场其实是文学革新的古文运动。韩愈、柳宗元犹如并峙的双峰,成为唐代古文运动的领袖。

唐人的传奇是我国古典小说的成熟之作。如《莺莺传》、《李娃传》,其人物形象鲜明、故事情节曲折、语言华艳生动。

词是在唐代随燕乐而兴起的新诗体,中唐以后,文人才士倚声填词才渐成风气。词发展到宋代,进入了鼎盛时期。

北宋初期,词风继承花间一派的婉约绮靡而视为正宗。晏殊的词风雍容闲雅,有富贵气。晏殊之子晏几道,由于其个人遭遇的不幸,词风有异于晏殊,较多低回感伤的色彩。范仲淹镇守边塞,生活经历不同,他的词中开始出现了境界开阔、格调苍凉之作,给宋初词坛注入了一股新鲜感。词到柳永手上,有了第一次革新。柳永从都市中下层人民生活中汲取创作素材,以写男女离别相思和个人流落江湖的羁旅之愁见长。苏轼作为词的革新家,因不满于柳永词沉吟于风花雪月之中,扩大了词的题材,提高了词的意境,丰富了词的表现手法,使词成为独立的抒情诗体。这

就是所谓“以诗为词”。这时的秦观、赵令峙、贺铸、黄庭坚等人也各有自己的成就,他们共同创造了北宋词坛多种风格相互竞争的繁荣局面。

在南北宋之交,还出现了我国古代最优秀的女词人李清照。张元幹、张孝祥、陈与义、向子谨、朱敦儒等上承苏轼一脉,下启辛派词风,是两者之间的重要过渡。南宋最伟大的爱国主义词人当推辛弃疾。他继承东坡词的豪放风格而加以发展,尤其是他驾驭语言的功力极深,能将经史子集之语熔铸入词而一如己出,前人称其“以文为词”。南宋词人姜夔继承周邦彦,走上了尚风雅、主格律的创作道路。

苏轼

散文在唐代古文运动以后渐呈颓势,这情况到宋初仍未改观。在欧阳修等人努力下,宋初浮华的文风得以革除,宋代散文取得了足与唐文媲美的杰出成就。王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙,都是一时俊彦,加上唐代的韩、柳,被后世尊崇为“唐宋八大家”。

宋代的通俗文学也得到了发展。在唐代讲唱文学的基础上演化产生了话本,成为后世演义小说和白话小说的滥觞。

元代文学以戏曲著称,元杂剧以它高度的社会历史价值、独特的艺术风格和形式体制,开辟了我国戏曲文学的黄金时代。关汉卿是元杂剧的奠基人和前期剧坛领袖。王实甫的《西厢记》,通过崔莺莺和张君瑞的爱情纠葛,表现追求美好爱情生活的理想,是元杂剧中一颗璀璨夺目的艺术明珠。重要的杂剧作家还有康进之、白朴、马致远、郑光祖等。

元代还出现了一种配合当时流行曲调清唱的抒情诗体,就是散曲。一般所说的元曲,是杂剧与散曲的合称。

明代城市经济高度发展,长篇章回小说在明代出现了。开山之作是明初罗贯中的《三国志通俗演义》。明代另一部长篇巨著是施耐庵的《水浒传》。明中叶以后,长篇小说创作进入高潮。讲史小说、神魔小说、世情小说、公案小说,各有佳作问世,留传至今的尚有五、六十部之多,其中包括吴承恩所写的神魔小说《西游记》、兰陵笑笑生写的《金瓶梅》。明代短篇小说的主要形式是拟话本,著名的拟话本结集,有冯梦龙的《喻世明言》、《警世通言》和《醒世恒言》,以及凌濛初的《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》,合称“三言”、“两拍”。

在戏曲领域,产生了杰出的剧作家汤显祖。汤显祖所写的爱情剧《牡丹亭》是我国戏曲史上的浪漫主义杰作。诗文领域里,以三袁(袁宗道、袁宏道、袁中道)兄弟为代表的“公安派”为典型。

清代文学成就最大的当是小说,曹雪芹的《红楼梦》是中国古代小说艺术的顶峰。另一部长篇巨著吴敬梓的《儒林外史》是我国文学史上少有的讽刺杰作,对晚清谴责小说有极大影响。

清代戏曲杰作当推洪昇的《长生殿》和孔尚任的《桃花扇》。随后地方戏曲逐渐兴盛起来,成为近代京剧和其他地方剧种产生和发展的基础。

清代的诗、词、散文、骈文,虽然总的成就未能超越前代,但是名家迭出,流派众多,影响直达近代。

近现代文学

鸦片战争以后,中国的文学也发生了重要的变化。在诗文领域,杰出的启蒙思想家龚自珍是首开文学新风气的人物,代表作《己亥杂诗》为论者所重。同时的魏源、林则徐、张维屏等也写出了许多富于时代色彩和历史意义的作品。戊戌变法前后,改良主义运动代表人物梁启超提出“诗界革命”、“文界革命”,并推誉黄遵宪“我手写我口”的新派诗为“诗界革命”的一面旗帜。词则有常州派的推衍发展。

近代小说,李宝嘉的《官场现形记》、吴沃尧的《二十年目睹之怪现状》、曾朴的《孽海花》和刘鹗的《老残游记》,被称为清末四大谴责小说。这些作品突出暴露了封建官场的黑暗腐朽,广泛宣传了社会改良。

近代戏曲的成就,主要反映在一大批地方戏曲趋于定型成熟,京剧则成为影响深广的全国性剧种。在外国文化的影响下,话剧开始在我国兴起,辛亥革命前后出现的春柳社、进化团等话剧团体,在宣传革命方面发挥了较大的作用。

中国现代文学发端于“五四”新文化运动和文学革命。胡适、刘半农、沈尹默在《新青年》上发表了第一批白话诗,胡适的《尝试集》是“五四”运动时期第一部白话诗集。代表新诗创始期最高成就的是创造社主将郭沫若。他的诗集《女神》,表现了“五四”时期狂飙突进的时代精神。二十年代后期,“新月派”崛起,试图使不加节制的自由体诗格律化,代表人物是闻一多、徐志摩、朱湘。这一时期还有象征派的兴起,代表人物李金发、戴望舒。三十年代初“左联”成立后,新诗的现实主义精神得到发扬,代表作家有殷夫、蒋光慈、胡也频、艾青、田间和臧克家等。

鲁迅

“五四”以后,小说创作获得了丰收。鲁迅的《狂人日记》是现代白话小说的发轫之作。短篇小说集《呐喊》和《彷徨》影响巨大。茅盾的《子夜》以宏大的规模,真实描画了三十年代初上海的社会面貌。丁玲,张天翼、柔石、沙汀、艾芜、萧军等也在这一时期初露锋芒。“左联”以外的进步作家,同样成绩卓著,巴金的《家》(加上后来写成的《春》、《秋》合称《激流三部曲》)。老舍的《骆驼祥子》,叶圣陶的《倪焕之》,沈从文的《边城》,都为中国现代长篇小说的成熟作出了贡献。抗战时期,沦陷区和国统区小说创作闪耀出光彩,张天翼的《华威先生》,老舍的《四世同堂》,巴金的《寒夜》等,从各个不同的侧面揭露了反动统治的黑暗和腐朽。在抗日根据地和解放区,丁玲的《太阳照在桑干河上》,周立波的《暴风骤雨》,赵树理的《小二黑结婚》都洋溢着群众生活和革命斗争新鲜活泼的生气。

现代戏剧文学以话剧为主体。二十年代初,欧阳予倩、田汉等的作品浸润着对社会和人

生问题的关心,具有鲜明的反帝反封建色彩。随着民主革命的深入,戏剧家的队伍中又增添了曹禺、夏衍等一批有才华的作者。

“五四”思想启蒙运动促使了大量议论散文的诞生,鲁迅的杂文最富有批判力量和艺术光彩。郁达夫以写游记、随笔等散文小品为主,他用闲适的笔调抒发感时忧国之情,感情率真,行文如行云流水。报告文学是在现代产生的一个散文新品种,早期作者有瞿秋白、柔石、韬奋等,最有成绩的作者是夏衍。

1949年,中华人民共和国宣告成立,中国文学掀开了全新的篇章。郭沫若发表了《蔡文姬》等历史剧作。巴金主编《收获》杂志,他热情关注和支持旨在繁荣文学创作的各项活动,多次出国参加国际文学交流活动,首倡建立中国现代文学馆。老舍创作话剧《龙须沟》、《茶馆》。诗人艾青、李瑛、闻捷、郭小川、贺敬之都处于高产期,写出了大量脍炙人口的诗作。港台文学中出现了以金庸、梁羽生、琼瑶为代表的通俗市民文学。

文革后以舒婷、顾城、北岛等为先驱者的一群青年诗人,先后大量发表了一种新风格的诗。这种诗被称为“朦胧诗”。80年代中期,当代文学出现两股看上去截然相反的趋势:其一是以刘索拉的《你别无选择》和徐星的《无主题变奏》为标志的“现代派”;另一边是声势更为浩大的以韩少功《爸爸爸》和阿城《棋王》为代表的“寻根派”。而马原、洪峰、残雪、扎西达娃、苏童、余华、格非、叶兆言、孙甘露、北村、叶曙明等这些具有明确创新意识,并且初步形成自己的叙事风格的年轻作者则被称为“先锋派”。随即而来的是80后作家群和网络文学,思想及题材就显得更加多元化了。

风骚常州

常州是个人杰地灵、底蕴深厚的地方,就在这块土地上,“天下名士有部落,东南无与常匹俦”。

“常州词”派创立于嘉庆,大倡于道光,影响所及,直到现代。创始人是张惠言、张琦兄弟。以后,周济继承并发展了张惠言的词论,完成了常州派词学理论从框架到系统的演进过程,为“常州词派”的发展奠定了坚实的基础。“常州词派”的中坚人物有:恽敬、钱季重、丁履恒、陆继辂、左辅、李兆洛、黄景仁以及后继者董士锡、周济、谭献、陈廷焯、况周颐等。张惠言是在常州的学术环境中成长起来的学者和作者,其经世意识和政治意识都比较强烈。光绪年间,江阴缪荃孙编辑《国朝常州词录》31卷,收常州词人498家词3110首,还不包括非常州籍的常州派词人及其作品,可见常州派声势之盛。晚清词坛大家王鹏运、朱祖谋等也都自认为“常州派”。可见“常州词派”影响之深远。

赵翼(1727~1814) 清代诗人、史学家。字云崧,一字耘崧,号瓯北,阳湖(今江苏常州)人。赵翼诗与袁枚、蒋士铨齐名,合称“乾隆三大家”。他论诗也重“性灵”,主创新,与袁枚接近。赵翼存诗