

浙江省高等教育重点建设教材

大学生人文修养

DAXUESHENG RENWEN XIUYANG

主 编 吴廷玉
副主编 吴介然 陈建娜

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

C/33
33
2007

浙江省高等教育重点建设教材

内容简介

本课程以培养大学生的人文素养为核心，注重基础理论、基本知识和基本技能的传授，同时注重实践能力的培养。课程内容包括文学、艺术、哲学、历史、文化等方面，旨在提高学生的综合素质和人文修养。课程采用理论讲授、案例分析、课堂讨论等多种教学方法，注重学生的参与和互动。通过本课程的学习，学生将能够理解人文精神的内涵，提升审美情趣，增强社会责任感，为将来的学习和工作打下坚实的人文基础。

大学生人文修养

ISBN 978-7-311-03430-9

主编 吴廷玉

主编 吴廷玉
副主编 吴介然 陈建娜

吴廷玉

吴廷玉

吴廷玉 吴介然 陈建娜

www.tongjipress.com.cn

地址：上海市四平路139号 邮编：200092 电话：021-62928233

全国各埠书店

常平印刷有限公司

787mm × 1092mm

30.75

1-4 100

218 000

2007年9月第1版

ISBN 978-7-311-03430-9

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

32.00元

本书由同济大学出版社出版，版权所有，侵权必究。

内 容 简 介

本书的特色是视野开阔、思路新颖,以一种全新的构建涵盖人文的各个领域,融知识性、趣味性、理论性、可操作性以及强大的内化性为一体。为此本书分为“人文底蕴”、“人文才艺”、“人文情怀”三编。

“人文底蕴”以文、史、哲为基础,以伦理、心理和审美为枢纽,注重理论提升和教养的融会贯通;“人文才艺”由音乐、舞蹈、绘画、书法、摄影、影视、饮宴、交友、游览等九个在日常生活中经常需要的才艺构成,意在倡导人文精神生活化;“人文情怀”包括传统文化中人文情怀重要范畴:重生、尚爱、崇慧、贵和、宽容、诚信和高情感与大怀抱等七个方面,是应当领会并付诸实践的精神范式。

本书可作为大学人文修养课程的教材及对人文修养有兴趣的各类人员参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

大学生人文修养/吴廷玉主编. —上海:同济大学出版社,2007.9

ISBN 978-7-5608-3430-6

I. 大… II. 吴… III. 人文科学—青年读物 IV. C

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 142695 号

大学生人文修养

吴廷玉 主编

策 划 华 泽 责任编辑 胡兆民 责任校对 徐春莲 封面设计 吴芳亮

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店
印 刷 常熟华顺印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 20.75
印 数 1—4 100
字 数 518 000
版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5608-3430-6/C · 175

定 价 35.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

前言

记不起是哪一位哲人说过,总有一天人们会明白过来,人文比科技更重要。也许,在那个“总有一天”到来之前,会有不少人反对这种说法,我们这里取息事宁人的态度,退一步说二者都重要,这应该是没有争议的。事实上,现在从学校到社会,人文修养已经普遍引起关注。《大学生人文修养》一书就是适应当前人文教育的需要而编写的,同时也是为新形势下教材建设而进行的一次大胆尝试。本教材的预期目标是“一高、三有”,即高质量、有特色、有新意、有影响。同时还要达到“二好”:教师感到好用、学生感到好学。

现在各高校都在开设人文修养之类的课程,所以此类教材最近出版较多。本教材力求在以下方面有所突破、有所创新。

第一,强调人文是一种底蕴,以文史哲为基础,以伦理、心理和审美为关键,突破了将人文仅仅局限于文史领域,或者虽然涉及人文诸多领域但处于“读本”层次的路子,而是注重理论提升和教养的融会贯通。

第二,彰显人文是一种才艺和情怀,不仅要宏其中而且要肆其外,致力于将人文精神生活化,使之走进现实生活、走进人的内心世界,而不再仅仅是一种与客观现实疏离的只是在书斋里生长的思想。突破了只重人文基础知识(文献)的注释和翻译或对人文精神的理论探讨,而对于介于知识性与理论性之间的人文情怀、人文才艺、人文行为却往往忽略的一般思路。

到目前为止,似乎还没有一部将人文基础知识、人文情怀、人文行为方式和人文精神融会贯通的教材。本教材把知识性、理论性和作为二者内化的情怀性、行为性整合为有机的整体,突出其见诸于实践的育人的意义(古人称之为“修身养性”)。

具体而言本教材的内容分为三编即三个层级。

第一编“人文底蕴”为一级内容,篇幅约占全书二分之一。由人文底蕴的奠基起步,意在“打下几个桩”、铺好几块重要的基石,然后进入到人文行为的养成,进而充盈人文情怀。唐代美学家司空图在谈到诗的意境时说,美的诗境就像蓝田日暖,良玉生烟。人文精神就是一种氤氲缭绕的“烟”,而它之所以能够升腾缭绕,就在于埋藏深处的“玉”。换言之,人文精神不是空中楼阁,其基础是人文底蕴。

本编贯彻从感性到理性的学习路径,主要对文学底蕴、史学底蕴、伦理学底蕴、美学底蕴、哲学底蕴、心理学底蕴等六个方面的经典作品和经典思想加以介绍并侧重阐释其人文意蕴。

第二编“人文才艺”为二级内容,篇幅为全书的四分之一略强,为应当知道或能够操作的才艺技能;从某种意义上说,人文是人类文饰自己的方式。文饰的方式有很多。才

艺就是一种很好的文饰,是人文的艺术化,是有意味的形式。本编主要有音乐才艺、舞蹈才艺、绘画才艺、书法才艺、摄影才艺、影视才艺、晚宴才艺、交谊才艺、游览才艺等九个在日常生活中经常需要的才艺,有知识介绍和人文内涵的分析等。

第三编“人文情怀”为三级内容,篇幅为全书的四分之一弱,为应当领会并付诸实践的精神范式。人文情怀的化育使此生、此世充盈着温暖的人间情味与协调的人伦秩序。这部分内容包括传统文化中人文情怀重要范畴:重生、尚爱、崇慧、贵和、宽容、诚信和高情感与大怀抱等七个方面。

这种金字塔式的安排,首先意在强调基础,贯彻知识就是力量,知识涵养美德,知识造就人文的思想。其次是强调表达和践行,美好的人文内涵要能够通过美好的形式流畅地表达出来,要在美好的日常行为中显现出来。同时培养理性思辨的意识和能力,倡导思辨之后的体认,理解之后的感觉和践行。所以在教学中,具有奠基性的一级内容是重点,应当有足够的课时支持;二级内容是人文的艺术化、趣味化、表象化。换言之,是人文修养的绚丽亮点。但技能性、操作性较强,难以在短期内奏效,可以结合活动课进行,有些内容点到即可,主要是培养兴趣;三级内容是焦点也是难点。古人讲“教化浃洽”,作为一级内容的浸润浃化,聚焦于此,要把外在的知识浃化为内在的情怀、意志,这部分内容要情理兼到、入脑入心。

总之,本教材力求视野开阔一些,思路新颖一些,尽量涵盖人文的各个领域,试图营造一种全新的构建。特别着重人文素质作为“人”的“文”,进而作为人的“素质”的意义和真正成为素质的方法和途径,即强调将“固体状态”的人文知识,内化为周流于身心的“气体状态”的人文情怀,即古人所谓“气化”。当然这是一种理想状态,一种尝试状态,效果如何,还是要事实说话的。

吴廷玉

2007年于宁波

目 录

前 言

第一编 人文底蕴

第一章 文学经典及人文意蕴	(3)
第一节 中国文学经典及人文意蕴	(3)
第二节 西方文学经典及人文意蕴	(21)
第二章 史学经典及人文意蕴	(39)
第一节 中国史学经典及人文意蕴	(39)
第二节 西方史学经典及人文意蕴	(44)
第三章 伦理学经典及人文意蕴	(51)
第一节 中国伦理学经典及人文意蕴	(51)
第二节 西方伦理学经典及人文意蕴	(55)
第四章 美学经典及人文意蕴	(64)
第一节 中国美学经典及人文意蕴	(64)
第二节 西方美学经典及人文意蕴	(71)
第五章 哲学经典及人文意蕴	(84)
第一节 中国哲学经典及人文意蕴	(84)
第二节 西方哲学经典及人文意蕴	(95)
第六章 心理学经典及人文意蕴	(115)
第一节 中国心理学经典及人文意蕴	(115)
第二节 西方心理学经典及人文意蕴	(119)

第二编 人文才艺

第一章 音乐才艺	(129)
第一节 音乐文化	(129)
第二节 音乐审美	(133)
第三节 音乐表达	(136)
第二章 舞蹈才艺	(141)
第一节 舞蹈文化	(141)
第二节 舞蹈审美	(145)
第三节 舞蹈体验	(148)
第三章 绘画才艺	(152)

第一节	绘画文化	.....	(152)
第二节	绘画审美	.....	(158)
第三节	绘画表达	.....	(161)
第四章	书法才艺	.....	(165)
第一节	书法文化	.....	(165)
第二节	书法审美	.....	(169)
第三节	书法表达	.....	(173)
第五章	摄影才艺	.....	(178)
第一节	摄影文化	.....	(178)
(18) 第二节	摄影审美	.....	(181)
(18) 第三节	摄影表达	.....	(183)
第六章	影视才艺	.....	(190)
(19) 第一节	影视文化	.....	(190)
(19) 第二节	影视审美	.....	(198)
(19) 第三节	影视体验	.....	(200)
第七章	饮宴才艺	.....	(204)
(12) 第一节	茶文化	.....	(204)
(22) 第二节	酒文化	.....	(207)
(19) 第三节	食文化	.....	(210)
第八章	交谊才艺	.....	(215)
(17) 第一节	礼仪文化	.....	(215)
(18) 第二节	服饰文化	.....	(217)
(18) 第三节	容止文化	.....	(219)
(20) 第四节	花语文化	.....	(221)
(13) 第五节	辞令文化	.....	(223)
第九章	游览才艺	.....	(227)
(19) 第一节	山水文化	.....	(227)
第二节	园林文化	.....	(229)
第三节	楹联文化	.....	(233)
第四节	建筑文化	.....	(236)

第三编 人文情怀

第一章	重生	.....	(245)
(14) 第一节	生命是天地自然的本性	.....	(245)
(14) 第二节	生命的速朽与不朽	.....	(248)
(24) 第三节	生命的可造境界	.....	(251)
第二章	尚爱	.....	(256)
(22) 第一节	孔子的仁爱	.....	(256)

第二节	墨子的兼爱	(258)
第三节	基督的博爱	(260)
第四节	释迦牟尼的慈爱	(262)
第三章	崇 慧	(266)
第一节	与自然相约的天慧	(266)
第二节	与科学联手的智慧	(268)
第三节	与性灵结伴的灵慧	(271)
第四章	贵 和	(276)
第一节	大千世界和为贵	(276)
第二节	人与自然必须讲和	(278)
第三节	人与社会贵在谐和	(281)
第四节	人与人贵在亲和	(284)
第五节	自我心灵贵在调和	(286)
第五章	宽 容	(290)
第一节	出于智慧的宽容——忍	(290)
第二节	出于同情的宽容——恕	(293)
第三节	出于道义的宽容——慈	(296)
第六章	诚 信	(300)
第一节	诚信是人道第一原则	(300)
第二节	诚信与价值取向	(303)
第三节	诚信与和谐社会、成功人生	(305)
第七章	高情感与大怀抱	(310)
第一节	情感与怀抱的层次	(310)
第二节	功利世界与高情感	(313)
第三节	消费时代与大怀抱	(316)
后 记	.....	(321)

第一编 人文底蕴

文学经典及人文意蕴

史学经典及人文意蕴

伦理学经典及人文意蕴

美学经典及人文意蕴

哲学经典及人文意蕴

心理学经典及人文意蕴

第一章 文学经典及人文意蕴

观点指要

文学是人性，是人的社会生活活动的反映，是可以透视一个民族心灵深处的眼睛；也是作家心灵的思考和创造，表达着作家对社会、人生，对真、善、美的认识 and 追求。

中国文学与西方文学具有不同的文化传统与人文精神。西方更多高扬在与自然的不懈角逐中，人如何凭借有限的肉身与坚不可摧的顽强最终成为主宰；而东方，特别是中华民族，注重的是在与自然、与他人的和谐共存中，实现个体生命。

西方文学以古希腊古罗马的神话艺术和中世纪基督文学为两大源头。经过了漫长的发展岁月，形成了后来的多元化的文学特征。

中国文学主要受儒、道两大传统的滋养——儒家的入世情怀，对社会秩序的执著追求以及对道德修养的笃信从根本上确立了中国文学的观念；而道家的出世理想，对诸如自由、空灵的偏爱，而飘逸、洒脱、不拘一格的精神又极大地影响着中国文学的气质。

第一节 中国文学经典及人文意蕴

【字幕打出：诗经、楚辞、《红楼梦》、鲁迅、《水浒》、杜甫、《儒林外史》、《三国演义》、韩愈、李白、《西游记》（韩愈、李白并列第九）】

打开中国文学发展的漫漫历史，我们领略到的是源远流长和博大精深。上面是从54种推荐书目中，运用计量的方法，以推荐次数为序，进入前十名的文学名著或文学家。

在中国传统文化的陶染中，中国的文学也处处体现了维系民族生存与发展的基本价值观念和终极关怀。于是，我们尝试从“人”这个独特的视角解读中国文学这本大书，透过每一个个人经验的窗口，洞悉人类永恒的风景。

【孔子讲学图、庄子梦蝶图】

儒家悲天悯人的情怀，特别是以“人”为核心的“仁”的观念体系，对人的关切、人的守望、人的尊重最终发展成为深广的现实主义精神。与此同时，也孕育了中国文学中讲求作家人格修养的传统。所以，中国的文学中始终都充盈着象征作家高洁与宽厚的“浩然之气”。

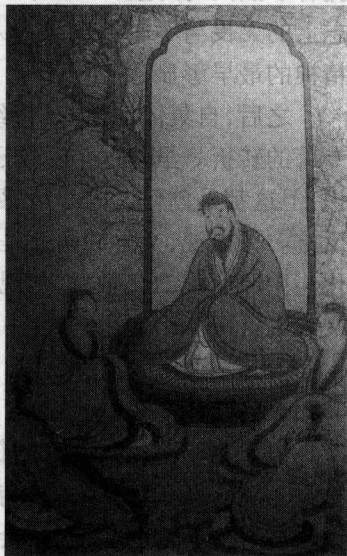

图 1-1-1 孔子讲学图

至于道家,诚如李约瑟在其《中国科学技术史》中所言,“中国如果没有道家思想就会像是一棵某些深根已经烂掉了的大树”。道家对于自然的向慕甚至在某种程度上决定了中国文学艺术的审美取向,而在这种“自然为本位”的观念中最为核心的其实是对“天人合一”的强调,而所谓的“天人合一”,追求的便是人与自然的距离的消泯,是人化迹于自然、山水,在自然中安顿灵魂,为浮沉于世的个体生命找到一个出口。

图 1-1-2 庄子梦蝶图

一、先秦两汉文学及其人文蕴涵

先秦是中国文学由萌芽到初步发展的阶段。

早在上古时期,中国文学就已经孕育出神话这种颇具艺术意味的集体口头创作的文学样式。尽管在属于神话的时代里,先民们对人之为人本身认识尚浅,甚至常常表现出在自然面前的无能为力,但在骨子里,他们从来没有对自然屈服过,从来没有听之任之的懦弱。无论精卫填海,还是夸父逐日,坚持、顽强、乐观、积极都让本身渺小的人在精神上拥有了强大的力量。虽然在与自然的对照中,人往往会因自己的微不足道而黯然,但意志上的无畏与不屈不挠又为人之为人涂上了最明亮的色彩——这或许是中国文学人文精神的最早彰显。

之后,自集体创作的《诗经》到屈原的“楚辞”,中国文学经历了一个集体歌唱到个人专著的转折。虽然这个时期还没有形成独立的文学观念,也没有区分文学与非文学的意识,但这都是创作者内心情感的吟唱,既有抱负不能实现的悲怆,也有对不平世道的大胆反抗。可以说,文学的萌芽是人的意识的萌动。至两汉,这种人的意识的萌动随着楚文化与中原文化的交融、文学观念的建立而进一步深化,出现了以《古诗十九首》为代表的文人五言诗。

风雅初啼——《诗经》

以风雅颂赋比兴著称的《诗经》既是我国第一部诗歌总集,也是我国现实主义文学精神的滥觞。且不说采诗在《诗经》编集过程中本身带有的“考见得失”的现实目的,且不说雅、颂是从不同角度对社会生活的真实写照,仅仅从十五国风,我们便可以感受到强烈的现实主义气息。

十五国风是《诗经》中最为精华的部分,虽然今天呈现在我们面前的作品很多经过了

文人的润色、加工,但其中浓郁的民歌特色仍然存留着劳动人民口头创作的原始风貌,以及业已萌动的“人”的生机。

《七月》、《伐檀》、《硕鼠》中,下层劳动人民的生活场景犹如浓缩的画面,既饱含血泪控诉了压迫、剥削的无孔不入,也充满深情地憧憬着无饥无寒的乐土乐邦。这种不甘为奴、大胆反抗、勇于追求美好生活的精神成为后世历代劳动人民汲取力量的不竭源泉。而以《氓》、《谷风》等为代表的婚恋诗更是《诗经》中活泼生命力的最好注脚。这类诗歌多从女子的角度展示了阶级社会中,由于女子低人一等的卑微地位以及男性“主人”强加在她们身上的性别想象所共同酿成的婚姻悲剧。在她们的悲剧中,我们可以体会到女性在婚恋中所遭受的更深的创痛,同时也能窥见到她们为主宰自己的命运而至死不渝的决心。这是中国文学史中女性第一次大胆地发出自己的声音,是她们为挣脱宿命所做的一次集体反抗。

可以说,《诗经》用最素朴的艺术形式,承载了最真挚、最淳朴的感情,吟唱了萌芽中的人的意识的觉醒。无怪乎其后漫漫的中国文学史中,历代都有文人倡导“比兴”、“风雅”。《诗经》中“饥者歌其食”“劳者歌其事”的人文传统如同一盏明灯在每一个轻靡、浮华的角落点亮。

哀怨起骚人——《楚辞》

屈原,名平。“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,政治上力主联齐抗秦,既符合楚国的利益,也符合中原传统文化的精神,可以说,屈原是中国文学史上第一位伟大的爱国主义诗人。经由屈原,楚辞获得了历久弥新的艺术魅力。

如果说《诗经》开启了中国文学现实主义的传统,那么,《楚辞》无疑是浪漫主义的伟大源头。这一脱胎于楚国民间巫歌的新诗体在屈原的手中幻化成瑰丽、隽永的篇章,其中澎湃的爱国豪情更是成为汨罗江永恒的记忆。

时至今日,当我们再次诵读《离骚》、《天问》、《九歌》、《渔父》的时候,让我们铭记于心的或许不是华美的词章、奇诡的想象,而是缔造这一切的屈原——中国文学史上第一位伟大的爱国主义诗人。

没有人怀疑,楚辞所以在屈原这里达到巅峰,与他那与政治相缠绕的生命轨迹有着密切的关联:正是屈原一生都割舍不断的爱国情结激发了他汹涌的才情,铸就了《离骚》这样的优秀作品。

屈原出身于与楚怀王同姓的贵族家庭,在那个社会变革复杂激烈的年代中,他没有坐享高贵身份所带来的荣耀,而是以干练的才能渴望施展自己的抱负。从最初颇得楚怀王信任,积极参与内政外交系列活动,刷新政治到遭到其他贵族的诽谤诬陷,两次遭遇放逐,屈原九死一生、不遗余力地为自己的理想奔走,而他的诗歌,一字一句都是诗人悲愤的歌唱:“苟余心其端直兮,虽僻远之何伤”,“吾不能变心而从俗兮,固将愁苦而终穷”,“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,凡此种种,勾勒出的是屈原坚贞而高洁的人格,誓死与祖国共存亡的决心。

毫无疑问,中国文学中的人文传统在屈原身上演绎的是如何把对政治生命的热爱提升到与祖国命运休戚相关的纯度。

“五言之冠冕”——《古诗十九首》

关于《古诗十九首》的作者和时代，历来有许多推测，尚无定论，但这并没有成为我们与它交流的障碍。

据考，《古诗十九首》并非出自一人手笔，因而它包含了繁杂的内容，既有“西北有高楼”“回车驾言迈”中对仕宦热中的直陈，也有“行行重行行”“明月何皎皎”里游子思归的殷殷热望；既有“生年不满百”“东城高且长”中对人生无常的无奈、及时行乐的向往，也有“迢迢牵牛星”“冉冉孤生竹”里对男女离别之情的幽婉倾吐。内容虽然繁杂，但几乎所有的篇章都系于一个共同的特征——明净、凝炼的诗句中流淌出的是对人生易逝的慨叹，是浸透着感伤情绪的哲思，也是后世文人失意时跨域时空的慰藉。

“无韵之离骚”——《史记》之人物传记

《史记》在中国历史学、文学史上都是一部具有里程碑意义的巨著，全书以本纪、表、书、世家、列传五大体例为骨鲠，涉及一百三十篇，共五十二万六千五百字，记事始自黄帝，下至武帝太初，全面而生动地叙述了我国上古至汉初横贯三千余年的政治、经济、文化多方面的历史发展，不啻为我国古代历史的伟大总结，而其中的人物传记部分更因其体现了卓越的历史概括力与非凡的历史意识彪炳于文学史册。

身为史官，司马迁的超越之处即在于能够打破既往对历史人物的定论，而将自己的历史准绳贯穿史书的书写之中，还历史以真实。陈胜、吴广起义本是忤逆的行为，为正史所不容，然而司马迁却大胆为其专辟“世家”，字里行间流露出对“官逼民反”合理性的认同，对农民起义正义性的肯定，对其在历史洪流中的不朽意义的热烈歌颂。相形之下，司马迁又通过一系列鲜明的对比，把世人眼中功高盖世的汉高祖刘邦人性中阴暗、猥琐的一面揭露得体无完肤。自此，神圣化的封建帝王形象消失殆尽，而历史中真正的英雄浮出地表。

司马迁在无情嘲讽统治阶级丑恶，深情体恤广大人民疾苦的同时，也用近乎传奇的笔调叙写了一系列爱国的英雄：蔺相如的勇敢机智、“先国家之急而后私仇”的高风亮节，信陵君“仁而下士”的气度胸襟，李广“但使龙城飞将在，不教胡马渡阴山”的声名威望，在一个个生动的历史场景中发生，也寄寓了司马迁对侠义豪情的大胆肯定。

所以，即使是在被毁为“谤书”的时代，《史记》“其文直，其事核，不虚美，不隐恶”的实录精神还是赢得了盛誉。《史记》为人熟知的是开纪传体史学、传记文学之先河，是“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的划时代意义，而其中最富有启示性的是它见证了一个血肉之躯在罹遇人生大不幸后生命所能锻造出的刚性。诚如“西伯拘而演《周易》，仲尼厄而作《春秋》，屈原放逐，乃赋《离骚》，左丘失明，厥有《国语》”，司马迁在遭遇下“蚕室”，受“腐刑”后仍能坚守一个史官的公正立场秉笔直书，这不能不成为中国古代人文知识分子执著求索生命真谛的明证。

思维拓展导引

先秦时期的文学对于中国文学史而言，尚处于萌芽的阶段，但其中蕴含的文学精神却奠定了其后文学的发展流向。即使是在今人看来最为稚嫩的远古神话，虽然从中仍可

窥见先人对自然的畏惧,但他们却并没有在自然的强大面前束手,那深重的忧患意识、顽强的反抗精神以及宽厚的厚生爱民情怀着实成为中华民族成长历程的真实写照。

二、魏晋南北朝文学及其人文蕴涵

魏晋南北朝时期在中国的历史上以分裂时间长、政权更迭频繁而著称,与历史上长期统一的汉王朝相比,这一时期里国家分裂、社会动荡显得格外突出。然而,就是在这个民不聊生的乱世,社会思想以及文学艺术领域却暗涌着一股强大的潜流,出现了继战国“百家争鸣”之后又一个思想解放的盛世。思想的解放推动了重视个体价值的思潮,也推动了文学的繁荣。

所以,我们有必要公允地看待这一段历史,在弥漫杀气的社会氛围中其实也充盈着通脱的思想和挣脱禁锢的追求。“追溯到先秦时代,可以发现:那个时代对个性价值的认可非常有限。中原文化强调个人与群体的一致性自不必说;即便是南方文化,以屈原的作品为代表,虽然在当时而言已经表现出相当强烈的自我意识,但他的人生价值仍然是同社会公认的政治、道德原则密切相连的。在屈原与自身所属的统治集团发生冲突时,他敢于坚持自己的立场,决不因个人的孤立而妥协,这是他的自我意识强烈的表现;但是,他之所以能这样做,是因为他始终相信自己的言行比他的对手的言行更符合社会公认的政治、道德原则。对于宗族国家和君主(不管他多么荒唐)的忠诚,是屈原难以放弃的东西”^①。

诚如鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中所说,魏晋南北朝是文学自觉的时代,这个时代的文学开始大放异彩,而文学的自觉又是人性由萌动至呼之欲出的生动表现。无论是曹丕《典论·论文》中将文章提升到“经国之大业”“不朽之盛事”的高贵地位,还是区分“文”“笔”意识的加强,文学在这个时代开始逐渐脱离为宣扬政教而书写的轨道,越来越多地用来表达个人的情思。陶渊明就诞生在这个时代。

人淡如菊——陶渊明

陶渊明,一名潜,字元亮,现存诗作一百二十多首,散文六篇,辞赋三篇。陶渊明开创了田园诗一体,为中国古典诗歌开辟了一个新的境界,仅从这一点,他对中国文学史的贡献就是不可抹杀的。

陶渊明在中国文学史的长卷上铺展出的是一幅田园的风光:清淡、静谧,有着污浊世气中早已窒息的盎然生气。

出身世代官宦家庭的陶潜,也曾有过“猛志逸四海”,渴望建功立业的远大抱负,同时也深受当时文人追求闲适生活风气的影响,无奈身在动乱的时代,使得他施展政治理想的愿望一再被压抑,最终让位于回归田园、丘山的夙愿。如是的人生轨迹,理想与现实不符之间的落差都汇入陶潜创作的源泉。

时至今日,陶渊明让人记住的多是他的诗歌,特别是田园诗,而事实上,他的创作广涉诗歌、散文、辞赋诸领域,并且都有很高的造诣。比如《桃花源记》,这篇上口的散文虚

^① 章培恒,骆玉明. 中国文学史(上卷). 上海:复旦大学出版社,1996,第290—291页.

构了一个淳朴、诗意的世外桃源，寄托了作者关于社会生活与秩序的美好幻想，也吟唱出广大劳动民众在水深火热的真实境遇中对平和安定的无限向往。又如《五柳先生传》，陶渊明在此为自己倾慕自然的志向作了一个淋漓尽致的表达，在不足两百字的短小篇幅中，一个傲然于世、忘怀得失的隐士形象如置目前。再如《归去来兮辞》，“木欣欣以向荣，泉涓涓而始流”、“云无心而出岫，鸟倦飞而知还”，虽为摹景之笔，却又闪烁着赋辞人的灵动和明澈，正是陶渊明融入其中的人生意趣、自然神往的心境才赋予景物打动人心的力量。

当然，最让人动容的还是他的田园诗。读罢“采菊东篱下，悠然见南山”，我们参到的是历尽人生繁华，淡然自处于暮岚紫蔼、归鸟返飞之中的真趣；读罢“晨兴理荒秽，带月荷锄归”，我们体悟的又是一番劳作中尽情舒展人生的快慰；读罢“少无适俗韵，性本爱丘山”，我们又不得不为真淳本性找到一个安顿的家园而喝彩。

所以，与其说陶渊明的田园诗营构了一幅如诗如画的风光图，倒不如认为其中融化了陶渊明不为五斗米折腰，为存留自己的真性情所付出的真心真情。陶潜的田园诗从其诞生的一刻起就已经成为他的精神、意趣不能剥离的组成。陶渊明之于中国文学的意义，不仅仅在于他开创了田园诗的一脉，更重要的是，他铅华洗尽的傲岸与高洁，始终烛照着每一个洁身自好的心灵。

思维拓展导引

魏晋南北朝时期出现像陶渊明这样的伟大文学家并非偶然，得益于时代的风气以及文学观念的巨大进步。这个阶段最显赫的变化在于，人们对自己的认识开始明朗起来，个体的自我、有个性的自我开始从集体的人中剥离出来，并逐渐成长，随之而来的是，作为人的写照的文学也逐渐成为人的心声的载体，越来越多地抒写着自我和心灵。

三、唐宋文学及其人文蕴涵

唐是一个波澜壮阔的王朝，这个时代的文人胸中激荡的也是汪洋恣肆的豪情。开放而堂皇的时代氛围孕育了丰富的文学色彩，文人们大可以淋漓尽致地挥洒自己的志向与情思。

源于六朝志怪的传奇掀起了中国古代短篇小说创作新的一页，对于叙事文学欠发达的中国古典文学意义深远，其中围绕士子与娼妓爱情纠缠展开的生动情节，又透露出唐文人浪漫的生活情调和清新的市民气息；

诞生于唐的词由歌伎演唱的小曲逐渐发展成为吸引众多文人参与创作的崭新文体，特别是南唐后主李煜亡国后书写的词，深沉细婉，抒发了家国亡破、人生迷惘的内心体验，那挥之不去的失落、无着、苦楚与历代有着相同境遇的文人墨客产生了深刻的共鸣；

唐代散文因“古文运动”著称，这场旨在匡复儒家道统精神的文体改革运动，既把人的情致从骈文的形式束缚中解放出来，给予创作更大的空间，同时也是对文学认识的一次回摆，魏晋南北朝以来人们以审美为标尺衡量文学、非文学的传统暂时中断，“道”逐渐成为文人不得不背负的沉重负担。

唐文学的辉煌更多得益于诗歌的鼎盛。自唐初形成的“风骨”“兴象”两个诗歌的核心概念,更是奠定了其后诗境明净单纯的基调,唐诗在大时代的恢弘中达到了后人望尘莫及的高度,这也成为宋人难以企及的梦想。政治的高度集中使宋人丧失了唐人的自由,也剥夺了他们酣畅幻想的可能。理智多于情感,含蓄多于张扬成为最明显的时代烙印。

倒是宋词在词史上占据了无与伦比的巅峰地位,用流派众多、名家辈出、自成一家形容宋词恰如其分:柳永、张先、苏轼、晏几道、秦观、贺铸、周邦彦、李清照、朱敦儒、辛弃疾、姜夔、吴文英、王沂孙、张炎等,“婉约与豪放并存,清新与秾丽相竞”,与唐诗共同构筑了中国古典文学的辉煌。

禅意在其中——王维

王维是一个多才多艺的作家,音乐、绘画、书法上的修养与他的文学造诣相辅相成,共同辉映了盛唐文化全面高涨的时代局面。与许多诗人的经历相仿,政治的风云演变在很大程度上规划了王维的人生轨迹与心路历程。开元、天宝年间的政治转折更是成为横亘在王维创作道路上的界碑:意气风发转而退隐山林,豪情万丈转而开怀释然。如果说隋唐以降,自汉代传入中国的佛理更多地在文学艺术中滋长,那么,王维的诗便是深得禅意。

禅在王维的诗中不仅仅是采撷禅宗的意趣,甚至已经成为王维安顿心灵的方式。飘摇的政治危机中,不能力挽狂澜于既倒的文人自己找寻到的最好出路似乎总在山林谿壑。当在朝与在野成为不能自主的选择的时候,中国古代的文人多会寄情山水,与自然相亲。因为他们懂得,仕宦不是人生永恒的风景,而归隐往往能享受真正的人生情趣。人生是圆通,心境的豁然才能化解一切纷扰,这分明是“禅”的大智慧。

所以,王维将少年壮志倾泻为清丽的诗章,不浮不躁不刚不掇,即使在名匠如云的盛唐诗坛也有自己的一席之地。同是彪炳诗史的田园诗人,王维较陶潜更长于“行到水穷处,坐看云起时”的理趣,这也是禅理赋予他最为卓尔不凡的特征:空灵。

盛唐气象——李白

李白,字太白,号青莲居士,盛唐之音的杰出代表,也是中国文学史上继屈原之后又一位伟大的浪漫主义诗人。李白的许多诗歌,都成为千古传唱的极品,如《宣州谢朓楼别校书叔云》、《梦游天姥吟留别》、《将进酒》、《行路难》等,不胜枚举。

无论是李白,还是李白的时代,都有着让人可望而不可及的丰澹之美。这位将浪漫主义文学传统发挥至极致的诗仙以他叛逆的思想、豪迈的风格以及对自由近于偏执的狂热,浇铸出乐观向上、大气磅礴的盛唐气象。

少好行侠的李白早年在蜀中就学漫游,吟诗作赋,后出川,浪迹天涯,大起大落的人生起伏使他广泛接触了生活的各个层面。在他的诗中,既有对权贵的不屑、礼教的蔑视、黑暗的愤懑,也有对自己进步理想的讴歌、对社会生活中各种人情美的开掘。

《梦游天姥吟留别》中,李白大声喝出“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,这是中国文学史有史以来最光辉、最伟岸的形象——虽为布衣之身,却能傲视权贵,嘲弄甚至颠覆森严可怖的等级制度,勇气何其可嘉,胆量何其可贵!