

LITERATURE

ART HISTORY
世界艺术史话

WORLD

中国文学史话

刘登阁著 周宁周旻主编

LITERATURE

国际文化出版公司

WORLD

世界艺术史话

— 中国文学史话 —

刘登阁 著
周宁 周旻 主编

国际文化出版公司

图书在版编目(CIP)数据

中国文学史话/刘登阁著. —北京:国际文化出版公司, 1999

(世界艺术史话/周宁, 周旻主编)

ISBN 7-80105-748-1

I. 中... II. 刘... III. 文学史—中国 IV. I209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 14470 号

中国文学史话

主 编 周 宁 周 旻

著 者 刘登阁

策划编辑 臧燕燕

责任编辑 傅芝发

封面设计 石 洋

版式设计 徐 迎

出 版 国际文化出版公司

发 行 国际文化出版公司

经 销 全国新华书店

排 版 无极艺术设计公司

印 刷 北京市丰台丰华印刷厂

开 本 850×1168 32 开

9 印张 190 千字

版 次 2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—5000 册

书 号 ISBN 7-80105-748-1/I·115

定 价 20.00 元

国际文化出版公司地址

北京安定门内大街 40 号 邮编:100009

电话:64010831 64010840

序

南闽春节一过,随后就是雨季。1998年初好几个潮湿的晚上,我们都在议论这套《世界艺术史话》。我们想以文学化的叙述风格,为各门类的艺术编写一本简明的史话,将人类艺术史上那些不朽的作品、伟大的天才、激动人心的时刻,展示给读者,让读者感受到什么才是真正的艺术的精神,什么才叫真诚与崇高、爱与感动、自由的想象与创造。我们在思考写什么的同时,也在思考怎么写,为谁写。我们希望找到一种平易简约但又优美生动的风格叙述艺术史的精要,为大众、寻常人生,为他们超越枯燥平庸的现实,点亮一盏灯。艺术是人类的灵性之花,是世间的美,生命的原创力。极少的艺术家把她奉为生命。而所有的人都应该把她当作生命的一部分。

我们的想法与国际文化出版公司的朋友不谋而合。互相之间初步交流之后,周旻亲自前往北京商议此套丛书的编写与出版事宜。《世界艺术史话》先推出十种:《中国书画史话》、《西方绘画史话》、《西方音乐史话》、《世界雕塑史话》、《世界建筑史话》、《世界工艺美术史话》、《世界戏剧史话》、《世界电影史话》、《中国文学史话》、《外国文学史话》。丛书尽管不能囊括所有的艺术门类和所有民族的艺术,但主要内容都涉及到了。如果作者、出版社与读者的

II 序

缘份未尽,此套丛书还可待更多的品种推出。

每一种书籍都应该找到自己的品格和使命。我们现在拥有的艺术类图书,大多是专业性的,有史之完整、论之系统,却缺乏趣味与性情。为什么不能让关于艺术的书艺术一些?因为对于广大的非专业性读者,将艺术的知识经验化,比将艺术的经验知识化更为重要。《世界艺术史话》并不是严格意义上的专业著作,也不是给专业人员读的。我们想以文学化的风格叙述艺术的历史,尽量保存艺术创造感性经验的丰富与鲜活,同时也希望介绍给大家一些关于不同艺术的发展线索、最基本的形式技巧知识。我们不想追求艺术史经验、事件完整的时间历程,精深的概念原理;只力求在简约的文字与代表性的图片中,展示那种深藏于传统并延续到我们现实生活的艺术精神。我们理解的艺术既不是事业又不是职业,而是人格修养与素质教育的基础。我们期待的读者是那些不以艺术为专业的广大青年。他们在生命的春天里,是缺憾或圆满的某一刻,突然发现一种色彩、一段音符、一个画面或一句诗深深地感动了他(她),唤起他(她)对艺术的渴望。我们这套书或许能够引领他们眺望美的殿堂。

我们的想法获得更多朋友的响应与支持。中国人民大学中文系博士生导师金元浦教授与张良村博士和刘登阁博士、北京师范大学艺术系博士生导师尹鸿教授与邓光辉博士、苏州大学李勇博士、南京大学童强博士、李江博士与于闽梅小姐、福建工艺美术学院的钱正坤先生、辽宁大学的刘雪峰先生,参加了本书的编写。合作是愉快的。作者与作者、作者与出版者之间的相互交流、相互理解,从根本上保证了这套丛书的顺利出版。大家的努力,都是为了了一件有意义的事。

21世纪到来了。我们把人类过去7000年文明史想象为7天。

第一天开始的时候,古老亚欧大陆的人们已经制作出美丽的陶器,将动物与人的形象画在山洞里、悬崖上。

第二天上午，苏美尔人将陶器上的图画与符号演化为楔形文字，记载自己的史诗与歌谣。午餐之后，他们雕出神祇、英雄与动物装饰乌鲁克的白庙。在乌尔舒帕阿德女王的晚会上，女王与贵妇们已戴上银匠打制的精美的首饰。

第三天清晨，农夫的歌声伴着竖琴与笛子响起在尼罗河畔。埃及人是伟大的建筑师、雕刻家、诗人，他们用最好的时光与精力建造墓穴，用美丽的诗礼拜神圣的太阳，用石头雕成月光下不朽的斯芬克斯像。苏美尔—阿尔德艺术已达到高峰，中国出现了五音音阶。

第四天，喜欢黄金珠宝的巴比伦人，在通宵达旦的宴乐与祭典中使用了各种乐器：诗琴、竖琴、七弦琴、风笛、牧笛、鼓、角、喇叭、铙钹。史诗《吉尔伽美什》吟唱在城市乡间。查拉图斯特拉诞生在曙光里，他的笑声让四方的魔鬼抱头鼠窜。恒河河畔的舞蹈、吠陀，黄河岸边的情歌、颂歌配着竹乐，克里特—迈锡尼的乐师歌舞，让世界的这一天过得很热闹。古埃及人衰老了，陷入沉思的暮色，他们的文学悲叹世事沧桑、虚无人生。

世界文明不知不觉进入第五天，谁也没有料到这一天的中午，各地的思想家、艺术家将举行人类历史上迄今为止可能最盛大的庆典。荷马史诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》在这时完成了，印度的戏剧家上演《小泥车》与《莎恭达罗》，大彻大悟的佛陀已经在繁华中看到虚空，用最优美的语言说法。老子有相似的出世智慧，孔子却以出世的智慧做入世的事，收集起一部诗歌总集，成为中国文学的源泉。世界的伟大的庆典从东到西，希腊人已经准备好《伊利亚特》、《奥德塞》，在高峰到来的时刻上演悲剧与喜剧。他们知道石头比人更能不朽，就用石头雕刻英雄与美女的躯体，建筑祭神的殿。这一天就为这一次盛典，人类贡献了他全部的智慧与灵感。

第六天的凌晨降生圣子耶稣，他教人为了苦难与救赎放弃现世的艺术。西方的杰作只有教堂的尖顶、彩花玻璃、雕刻与壁画。佛

IV 序

教造像在那个上午流布东方。午后是中国诗人的盛唐。傍晚你可以在哈里发的宫廷里度过，那里有来自地中海中国海最华美的装饰器物，有阿拉伯最优秀的骑士歌手与波斯印度最漂亮的舞女。

第七天艺术女神的巡礼依旧从东方开始，杨柳岸，晓风残月，在没有人的空旷山水中，中国画家感悟到艺术与生命的真谛。临近中午的时候，罗马故国的土地上首先开始了文艺复兴，从但丁的诗到卜伽丘的小说，从达·芬奇、米开朗基罗的绘画、雕塑、建筑到莎士比亚的戏剧。小说取代了史诗，曹雪芹、巴尔扎克、托尔斯泰用笔征服世界。欧洲艺术的灵感从东向西，从南到北。盛大的音乐会在北方的傍晚启幕，高潮来到的时候奏响了贝多芬的交响曲。第七天也许是最丰富的一天，临近午夜，人们学会在银幕上放映电影。美洲为世界艺术之林带来新的灵感。

一天又结束了。人类艺术创造的节奏在不断加快。晨光熹微，我们不知道谁将为人类文明第八天的艺坛贡献些什么，但我们应该知道我们曾经做过什么、拥有什么。我们幸运，生活在新世纪、新千年的曙光里；我们的幸运也会变成不幸，由于我们无知而失去了我们的伟大遗产。没有艺术的生命与没有生命的世界一样荒芜。

我们能力微薄，但我们做了一件有意义的事。

周平 周良

1999年8月于厦门

目 录

序	I
第一编 诗歌史话	1
一、青铜时代	2
○《诗经》:诗坛的报春花	2
○楚辞:放逐的诗魂	8
○乐府诗:苦难之花	13
○五言诗:悲患与风流	17
二、镀金时代	19
○建安风骨	19
○正始之音与太康诗人	22
○田园之声	26
○山水清音	29
○人的自我观照	31
三、黄金时代:唐诗	32
○春天放歌:初唐诗	33
○夏日正午的阳光:盛唐气象	36
• 山水田园诗派	36

目录

• 边塞诗派	39
• “诗仙”李白:天上的彩虹	42
• “诗史”杜甫:人间沧桑正道	47
○ 秋之咏叹:中唐诗	51
○ 冬天的别调:晚唐诗	59
四、白银时代:宋诗	63
○ 黎明的钟声	63
○ 霞光万里	64
○ 战斗号角	70
○ 落日余晖	74
五、黑铁时代(上):元明诗	76
六、黑铁时代(下):清诗	79
七、死水微澜:近代诗	81
第二编 散文史话	83
一、先秦历史散文:岁月的足迹	83
二、先秦诸子散文:星光灿烂	85
三、两汉史传散文:漂泊的灵魂	91
四、骈体文:吟赏山水烟霞	93
五、古文运动:再造辉煌	103
六、退潮后的散文:吉光片羽	113
第三编 小说史话	117
一、神话传说:小说的源头	118
二、志怪和志人:文言笔记小说的雏形	122
三、传奇小说:神怪、恋爱、豪侠	127
四、话本小说:市民心声	131
五、拟话本小说:三言、二拍、一型	133

六、章回体小说概述	136
七、历史演义:《三国演义》	137
八、英雄传奇:《水浒传》	141
九、神魔斗法:《西游记》	143
十、人情世态(上):《金瓶梅》	148
十一、才子佳人小说	151
十二、文言小说的绝响:《聊斋志异》	155
十三、讽刺小说:《儒林外史》	160
十四、人情世态(下):《红楼梦》	165
十五、侠义公案:《三侠五义》	172
十六、古典小说的回光返照	175

第四编 赋史话 .....

一、骚体赋:人生变奏曲	176
二、散体大赋:润色鸿业	180
三、抒情小赋:生命咏叹调	182
四、骈体赋:风花雪月的咏唱	185
五、文赋:映日荷花别样红	190

第五编 词史话 .....

一、词的起源与晚唐五代词	199
二、婉约派(上):花前月下的浅斟低唱	207
三、慢词的开路先锋:柳永	214
四、豪放词派(上):铜琶铁板的高歌	219
五、婉约派(下):旖旎风情	224
六、爱国词派:战鼓声声	232
七、豪放词派(下):黄钟大吕	234
八、风雅词派:流风回雪	237

目 录

九、临去秋波：清词·····	240
第六编 戏曲史话·····	246
一、戏曲的发生与发展·····	246
二、元散曲：飞瀑溅珠·····	248
三、元杂剧：喷发的地火·····	251
四、南戏：杏花春雨江南·····	262
五、传奇(上)：春梦无痕·····	263
六、传奇(下)：重帘幽梦·····	268
七、戏曲理论·····	274
后记·····	276

第一编 诗歌史话

中国是诗的国度，诗歌在中国源远流长，并雄踞古代文坛霸主地位达两千年之久。它经历了从四言诗到五言诗再到七言诗的发展演变。陈伯海曾提出：以诗与乐的关系来论，诗经是入乐的，可唱的；随后的楚辞就摆脱了与音乐的联系，独立发展了文学，是不可唱的；再后来到了汉乐府和五言古诗时代，又重新建立了诗与音乐的联系，但它们是对诗经和楚辞的综合，也是对二者的超越，像五言诗的创作既注意格律，具有一定的音乐性，但又不同于专门用于歌唱的作品。如果说诗经是诗与乐关系的正命题，那么楚辞就是一个反命题，而汉乐府和五言诗就是一个合命题，是否定之否定。

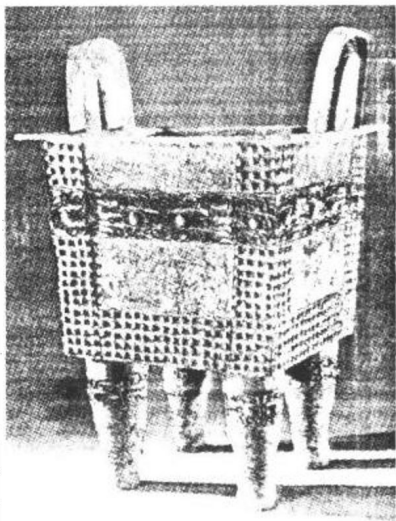
以内容与形式关系而论，先秦至汉魏时代的文学质朴无华，还没有考虑形式问题，是质胜文的时期；随后的六朝文学与之完全相反，过分地讲究形式，形式甚至淹没了内容，可说是文胜质的时期；再后来的唐宋文学综合了二者的成就，既重视内容，也不忽略形式，追求内容与形式并重，可说是文质彬彬时期。如果

说先秦至汉魏时代是有关文学内容与形式关系的正命题,六朝时代就是它的反命题,唐宋就是合命题,是否定之否定。以诗的特点而论,唐诗富有情趣,视野开阔宏大,充满外向精神,是以诗为诗的时代;随后的宋诗别开蹊径,以理趣取胜,眼界狭小,是内向型的,是以文为诗的时代;再后来的明诗追慕盛唐,批驳宋诗,但缺少宋诗开创新路的精神,走上了复古模拟之路,其内在的精神指向实际是企图糅合唐、宋诗的特点。如果说唐诗是诗歌写作原则的正命题,宋诗就是一个反命题,是对唐诗的否定,明诗就是一个合命题,是否定之否定。

一、青铜时代

○《诗经》:诗坛的报春花

《诗经》是中国诗歌的摇篮,是我国第一部诗歌总集,共收西周初年至春秋中叶的诗 305 首,分风、雅、颂三部分,这些诗都可以配乐演唱。其中,风是地方民歌,雅是周王朝直接统治地区的歌曲,颂是宗庙祭祀用的乐歌。

商 杜岭万鼎

诗集的形成与周朝的“采诗”制和“献诗”制有着密切关系。这些诗从不同侧面描绘了远古时期的风土人情和社会面貌,抒发了人们的喜怒哀乐以及悲欢离合之情。这些感情大部分具有普遍意义,是人类共同的情感,或者说是人类的原型心理,千百年之后依然激励震撼着我们的心灵,引起我们的强烈共鸣。

《诗经》中比重最大的就是爱情诗,爱情是人类的永恒主题,也是亘古常新的热门话题。我们的祖先在风和日丽、春光明媚的季节,在铺满鲜花、芬芳飘

溢的河边，无拘无束地、自由奔放地演绎着爱情的故事，歌咏着爱情的美好，并欢快地播洒着爱情的种子。而植根于大自然的沃土，爱情的种子迅速地发芽、成长，开花结果。《诗经》的开篇《周南·关雎》就是一首优美的爱情诗：

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右

柳塘双鹭图

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。

诗中热烈地抒发着相思的缠绵、愁苦和欢乐，坦率地发出爱情的呼唤，毫不掩饰自己的感情。这种质朴、大胆、直率正是民间情歌独具的魅力。与此类似的还有《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。

全诗以秋景起兴，首先描绘了一幅秋色苍茫的清凉世界，渲染出清冷的气氛，诗人置身于这里，思念着自己的意中人，诗中将水乡清秋的景色与委婉惆怅的相思之情有机融合在一起，创造出情景交融的意境。开头写路遥水阔，诗人徘徊水边，呆呆凝望悬想，后边写发生错觉，好像意中人就在眼前，但又可望而不可即，细腻刻画出痴情者的微妙心理。

《邶风·静女》则描绘了情人幽会的情景：

静女其姝，俟我于城隅。爱而不见，搔首踟蹰。静女其变，贻我彤管。彤管有炜，说怿女

美。自牧归荑，洵美且异。匪女之为美，美人之贻。

这首小诗以欢快幽默的笔触描绘了热恋中情人的心态：姑娘约来小伙子，却又故意躲起来，急得小伙子抓耳挠腮。姑娘终于露面了，并送给他一把红草，小伙子风趣地说，不是草美，而是“美人之贻”的缘故。构思巧妙，语言活泼，将青年男女恋爱时的天真烂漫、相互逗趣的情景写得活灵活现。与此相近的还有《郑风·溱洧》，描写阳春三月青年男女相约在河畔，谈情说爱的动人情景。“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药。”写两人边走边调笑亲昵，热情大方而不轻佻。

情人的相会是甜蜜幸福的，情人的分别自然是痛苦忧伤的，《王风·采葛》中写道：

彼采葛兮。一日不见，如三月兮。 彼采萧兮。一日不见，如三秋兮。 彼采艾兮。一日不见，如三岁兮。

有些诗则纯粹是火辣辣的爱情誓言，燃烧着青春的蓬勃生命，小伙子信誓旦旦地呼喊：

出其东门，有女如云。虽则如云，匪我思存。缟衣綌中，聊乐

我员。（《郑风·出其东门》）

姑娘们则热烈地宣称：

泛彼柏舟，在彼中河。髧彼两髦，实维我仪。之死矢靡它。母也天只！不谅人只！（《邶风·柏舟》）

少女的爱情宣言，掷地有声，铿锵有力。她毫不扭捏地大呼她只钟情于那个垂着鬢发的小伙子，并斩钉截铁地表示：至死也不改变自己的主意。然而她的母亲不体谅她的心情，她只好痛苦地呼叫。这种坚贞的爱情誓言千载以下依然撞击着读者的心扉。

但爱情之花并非总是盛开的，爱情的果实也并非总是甜蜜的，爱情的乐章中经常会混杂不和谐的音符。《邶风·谷风》中的女主人公是一位勤劳善良的妇女，她辛勤持家，急公好义，但丈夫却喜新厌旧，另娶了新人。她被遗弃后，望着自己亲手经营起的温馨的家，感到恋恋不舍，内心爱恨交织，痛彻心扉。这种痴心女子负心汉模式成为后世文学的原型性主题，而这位柔弱的弃妇更是赢得了人们无限的同情。《卫风·氓》中的女主人公虽

遭遗弃，却极为刚强果敢，她先在诗中回顾了负心的丈夫当年求婚时的甜言蜜语，然后转向表白自己婚后的劬劳辛苦，指责对方的三心二意，对负心丈夫的罪恶行径给予了无情的揭露，并沉痛地告诫姑娘们千万要睁大眼睛：

桑之未落，其叶沃若。于嗟鸠兮，无食桑葚。于嗟女兮，无与士耽。士之耽兮，犹可说也；女之耽兮，不可说也。桑之落矣，其黄而陨。自我徂尔，三岁食贫。淇水汤汤，渐车帷裳。女也不爽，士贰其行。士也罔极，二三其德。

她切身体会到婚姻中的男女不平等，但她并不想乞求对方的可怜，而是发出愤怒的控诉，并表达了与负心男子一刀两断的决心。诗中溶抒情、叙事、议论于一体，具有较强的艺术感染力。

但总起来说，情歌中以青年男女的率真大胆的爱情表白居多，既有“投我以木瓜，报之以琼琚”（《卫风·木瓜》）的两情相悦，也有“未见君子，忧心钦钦”（《秦风·晨风》）的怨恨惆怅，还

有“既见君子，云胡不喜”（《郑风·风雨》）的欢快喜悦，更有“穀则异室，死则同穴；谓余不信，有如皦日”（《王风·大车》）的忠贞誓言。诗的基调是健康质朴的，散发着清新芬芳的泥土气和乡野气。

次于爱情诗的是伤乱忧时的歌曲，或发愤怨怵，或感叹身世，或针砭时弊，多为不平之音。像《邶风·七月》就倾诉了下层百姓血泪斑斑的遭遇和痛苦的生活境遇。它按照季节时令，铺叙了奴隶全家一年到头地帮奴隶主干活，男的耕地、打猎、造房、收获、酿酒，女的则采桑、织布，结果却总是食不果腹，衣不蔽体的悲惨故事，但他们的辛酸还不止这些，正如诗中所写：

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。

在鸟语花香、风光旖旎的春天里，采桑女内心却充满着忧伤哀愁，她们担心会被公子强行抢走。美丽的大自然和丑恶的社会，明媚的春光和黑暗的现实，自由歌唱的鸟儿和惴惴不安的

少女,形成鲜明的对照。《邶风·北风》则直接呼号他的朋友赶紧逃离威虐的卫国:

北风其凉,雨雪其雱。惠而好我,携手同行。其虚其邪?既亟只且! 北风其喈,雨雪其霏。惠而好我,携手同归。其虚其邪?既亟只且! 莫赤匪狐,莫黑匪乌。惠而好我,携手同车。其虚其邪?既亟只且!

诗中用风雪的寒冷肆虐来比喻虐政,凛冽的北风;猖獗的雨雪,渲染出一种惨淡阴森的气氛。诗人怀着愤懑之情吁请大家赶快离开,全诗节奏急促,情绪激昂,给人以迫在眉睫,必须当机立断的感觉。诗人还愤怒地斥责统治者是狐狸、乌鸦,而到了《魏风·硕鼠》中更比做贪婪可恶的大老鼠,显示出对统治者的极端憎恨,并发出了马上离开此地,去投奔幸福自由的乐土的呼吁:

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。

在《魏风·伐檀》里,伐木的劳动者向不劳而获的剥削者发出了义正词严的责问,痛斥他们

的巧取豪夺和贪得无厌,并将内心的一腔愤怒之情变成了震天般的吼声:

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

在《王风·黍离》中,则抒发了伤悼乱离,怀念故土的忧郁情怀:

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。悠悠苍天,此何人哉!

诗人走过故都,目睹此处已长满了茂盛的禾苗,从心底感到一种欲哭无泪、欲言无声的悲哀,因而发出悯时伤乱的感叹。这种乱离之悲,是改朝换代后共通的情感心理,激起后人的强烈共鸣。

另有许多诗抒发了对徭役、战争的厌倦不满之情,描写了繁重的徭役、兵役和频繁的战乱,使百姓不得不离乡背井,漂泊流浪,以至造成田园荒芜,妻离子散的悲哀情形。《邶风·东山》通过征人还乡途中的所见所想,描