

Fundamentals of Chinese Culture:
Literature and Art

中国文化 ABC

文学与艺术

主编：朱法元 夏汉宁
Compiled by Zhu Fayuan and Xia Hanning

江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

中国文化 ABC

文学与艺术

主编：朱法元 夏汉宁

编著：黎 清 倪爱珍

江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国文化 ABC. 文学与艺术 / 朱法元, 夏汉宁主编. -- 南昌 : 江西人民出版社, 2018.8

ISBN 978-7-210-10656-2

I . ①中… II . ①朱…②夏… III . ①中华文化—对外汉语教学—教材 IV . ① H195.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 162742 号

中国文化 ABC : 文学与艺术

朱法元 夏汉宁 主编

责任编辑 : 邓慧敏

封面设计 : 上尚设计

出版、发行 : 江西人民出版社

经 销 : 各地新华书店

地 址 : 江西省南昌市三经路 47 号附 1 号 (邮编 : 330006)

编辑部电话 : 0791-86898137

发行部电话 : 0791-86898815

网 址 : www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

开 本 : 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 : 9

字 数 : 100 千字

ISBN 978-7-210-10656-2

赣版权登字—01—2018—616

定 价 : 38.00 元

承 印 厂 : 江西华奥印务有限责任公司

版权所有 侵权必究

赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换

目 录

第一章 古典文学

1. 《诗经》	001
2. 楚辞	003
3. 汉赋和汉乐府	005
4. 唐诗	007
5. 宋词	010
6. 唐宋八大家	012
7. 元曲	016
8. 明清小说	019

第二章 上古神话

9. 盘古开天	022
10. 女娲造人	024
11. 嫦娥奔月	025
12. 炎黄二帝	027
13. 大禹治水	029

第三章 民间传说

14. 牛郎织女	031
15. 孟姜女	034
16. 梁山伯与祝英台	035
17. 白蛇传	037
18. 花木兰	039

第四章 史诗叙事

19. 中国史诗	042
20. 《格萨尔》	044
21. 《玛纳斯》	047
22. 《江格尔》	049

第五章 四大名著

23. 《红楼梦》	052
24. 《水浒传》	054
25. 《三国演义》	057
26. 《西游记》	060

第六章 近代文学

27. 新文化运动与五四文学革命	064
------------------	-----

28. 小说	066
29. 诗歌	070
30. 散文	073
31. 戏剧	075

第七章 经典艺术

32. 书法	079
33. 篆刻	083
34. 绘画	088
35. 敦煌壁画	097
36. 雕塑	104
37. 音乐	109
38. 乐器	113
39. 曲艺	118
40. 京剧	122
41. 昆曲	126
42. 地方戏	130

后 记	135
-----	-----

CONTENTS

Chapter I | Classical Literature

1. <i>The Book of Songs</i>	001
2. The Songs of Chu	003
3. Rhyme-prose in the Han Dynasty and Yuefu	
Songs of the Han Dynasty	005
4. Tang Dynasty Poetry	007
5. Song Dynasty Lyrics	010
6. Eight Great Writers of the Tang and Song Dynasties	012
7. Yuan Dynasty Drama	016
8. Fiction of the Ming and Qing Dynasties	019

Chapter II | Ancient Myths

9. Pangu Separates Heaven and Earth	022
10. Nuwa Made Human Beings	024
11. Chang'e Flies to the Moon	025
12. Emperors Yan and Huang	027
13. Yu the Great Harnesses the Flood	029

| Chapter III | Folklore

14. The Cowherd and the Weaving Maid	031
15. Meng Jiangnv	034
16. Liang Shanbo and Zhu Yingtai	035
17. The Legend of the White Snake	037
18. Hua Mulan	039

| Chapter IV | Epic Narratives

19. Chinese Epics	042
20. <i>Gesar</i>	044
21. <i>Manas</i>	047
22. <i>Janggar</i>	049

005

| Chapter V | Four Great Classical Novels

23. <i>A Dream of Red Mansions</i>	052
24. <i>Outlaws of the Marsh</i>	054
25. <i>Three Kingdoms</i>	057
26. <i>Journey to the West</i>	060

| Chapter VI | Modern Literature

27. The New Culture Movement and the May Fourth Literary Revolution	064
28. Novel	066
29. Poetry	070
30. Prose	073
31. Drama	075

| Chapter VII | Classical Art

32. Calligraphy	079
33. Engraving	083
34. Painting	088
35. Dunhuang Frescoes	097
36. Sculpture	104
37. Music	109
38. Musical Instruments	113
39. Quyi	118
40. Peking Opera	122
41. Kunqu Opera	126
42. Local Drama	130

Postscript	135
------------	-----

古典文学

第一章

Chapter I

Classical Literature

1.《诗经》

《诗经》是中国第一部诗歌总集。它汇集了从西周初年到春秋中叶，也就是公元前 1100 年到公元前 600 年，500 多年间的诗歌 305 篇，另有 6 篇笙诗，有目无词。《诗经》在先秦叫作《诗》，或者取诗的数目整数叫《诗三百》。从汉代起，儒家学者把《诗》当作经典，尊称为《诗经》。《诗经》与《尚书》《礼记》《周易》《春秋》并称“五经”，且为“五经”之首。

《诗经》中的诗当初都是配乐的歌词，按所配乐曲的性质，分成“风、雅、颂”三类。“风”就是各地方的民歌、民谣，因包括 15 个诸侯国的民歌，也称“十五国风”，共 160 篇，占了《诗经》的一半以上。与“雅”“颂”相比，“风”生活气息更浓，如开篇《关雎》写初涉爱河的青年，《氓》写被丈夫抛弃的女子的哀怨，《静女》写恋爱时男女的微妙心理。“雅”是周王朝直辖地区的音乐，是正统的宫廷乐歌，按音乐的不同分为《大雅》31 篇，《小雅》74 篇，共 105 篇。《大雅》用于隆重盛大的宴会典礼，《小雅》则用于一般的宴会典礼。“颂”是祭

《诗经》

祀乐歌，用于宫廷宗庙祭祀祖先，祈祷赞颂神明，分为《周颂》31篇，《鲁颂》4篇，《商颂》5篇，共40篇。

《诗经》是中国韵文的源头，是中国诗史的光辉起点。它形式多样，内容丰富，对周代社会生活的各个方面，如劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻等都有所反映。其中有些诗，如《大雅》中的《生民》《文王》《召旻》等，记载了后稷降生到武王伐纣，是周部族起源、发展和立国的历史叙事诗。

在表现手法上，《诗经》以四言为主，兼有杂言，反复咏叹。在结构上，《诗经》多采用重章叠句的形式加强抒情效果，每一章只变换几个字，却能收到回旋跌宕的艺术效果。此外，《诗经》还大量运用赋、比、兴的表现手法。赋，是指铺陈叙述，即直接表达自己的感情。比，就是比喻。《诗经》中用比喻的地方很多，如《氓》用桑树从繁茂到凋落的变化来比喻爱情的盛衰。兴，就是借助其他事物为所咏之

内容做铺垫，它往往用于一首诗或一章诗的开头。

《诗经》由于其内容丰富、思想和艺术上的高度成就，对后世文学产生了不可磨灭的影响。早在春秋时期，《诗经》就已广泛流传，是中国几千年来贵族教育中普遍使用的文化教材。《诗经》还走向了世界，日本、朝鲜、越南等国很早就传入汉文版《诗经》；从18世纪开始，《诗经》又出现了法文、德文、英文、俄文等译本。

2. 楚辞

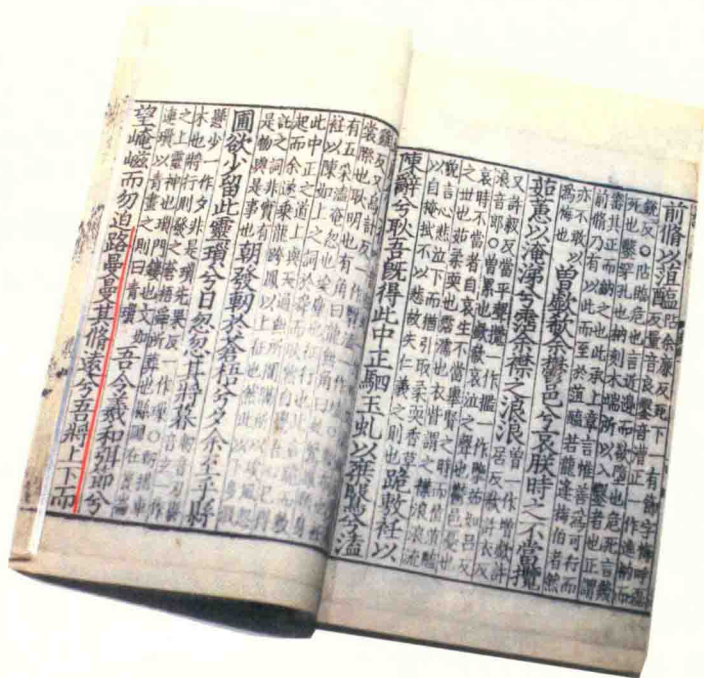
楚辞又称“楚词”，是战国后期以屈原为代表的诗人，在楚国民歌基础上开创的一种新诗体。西汉末年，刘向将屈原、宋玉的作品以及汉代淮南小山、东方朔、王褒等人模仿屈原、宋玉的作品共16篇辑录成集，定名为《楚辞》，东汉王逸又增入自己的作品《九思》，成17篇。《楚辞》成为继《诗经》之后，对我国文学具有深远影响的一部诗歌总集。由于屈原的《离骚》是《楚辞》的代表作，故楚辞又称为“骚”或“骚体”。《楚辞》作为第一部浪漫主义诗歌总集，是中国浪漫主义诗歌的源头。

现存的《楚辞》总集中，主要是屈原及宋玉的作品。作品运用楚地（今湖南、湖北一带）的文学样式、方言声韵，叙写楚地的山川人物、历史风情，具有浓厚的地方特色。它们是与中原文化交相辉映的楚文化的重要组成部分。

楚辞的主要作者是屈原，他创作了《离骚》《九歌》《九章》《天问》等不朽作品。屈原（约前339—约前278），名平，是中国文学史上最早出现的爱国诗人。他因主张彰明法度、举贤授能、联齐抗秦，受楚怀王之子子兰及靳尚等人谗毁，被革去官职。楚襄王时，屈原被放逐，他无力挽救楚国危亡，又无法实现自己的政治理想，于是投汨罗江而死。《离骚》是屈原的代表作。这篇宏伟的政治抒情诗表现了作者为

《楚辞》

实现理想而不懈斗争，和斗争中所遇到的挫折及自己的苦闷。全诗充满了浓烈的激情和奇幻的想象，表现了诗人忠贞不渝的故国情感和追求崇高理想九死不悔的精神。

楚辞是在楚国民歌的基础上经过加工、提炼而发展起来的，有着浓郁的地方特色。由于地理、语言环境的差异，楚国一带自古就有它独特的地方音乐，古称南风、南音；也有它独特的土风歌谣。更重要的是楚国历史悠久，楚地巫风盛行，楚人以歌舞娱神，使神话得以大量保存，诗歌音乐的迅速发展使楚地民歌中充满了原始的宗教氛围。所有这些使得楚辞具有楚国特有的音调、音韵，同时具有深厚的浪漫主义色彩和浓厚的巫文化色彩。可以说，楚辞的产生是和楚国地方民歌以及楚地文化传统的熏陶分不开的。

《楚辞》在中国诗史上占有重要的地位。它的出现，打破了《诗经》以后两三个世纪的沉寂，在诗坛上大放异彩。后人也因此将《诗经·国

风》与《楚辞·离骚》并称为“风骚”。“风”指十五《国风》，代表《诗经》，充满着现实主义精神；“骚”指《离骚》，代表《楚辞》，充满着浪漫主义气息。“风”“骚”成为中国古典诗歌现实主义和浪漫主义创作的两大代表。

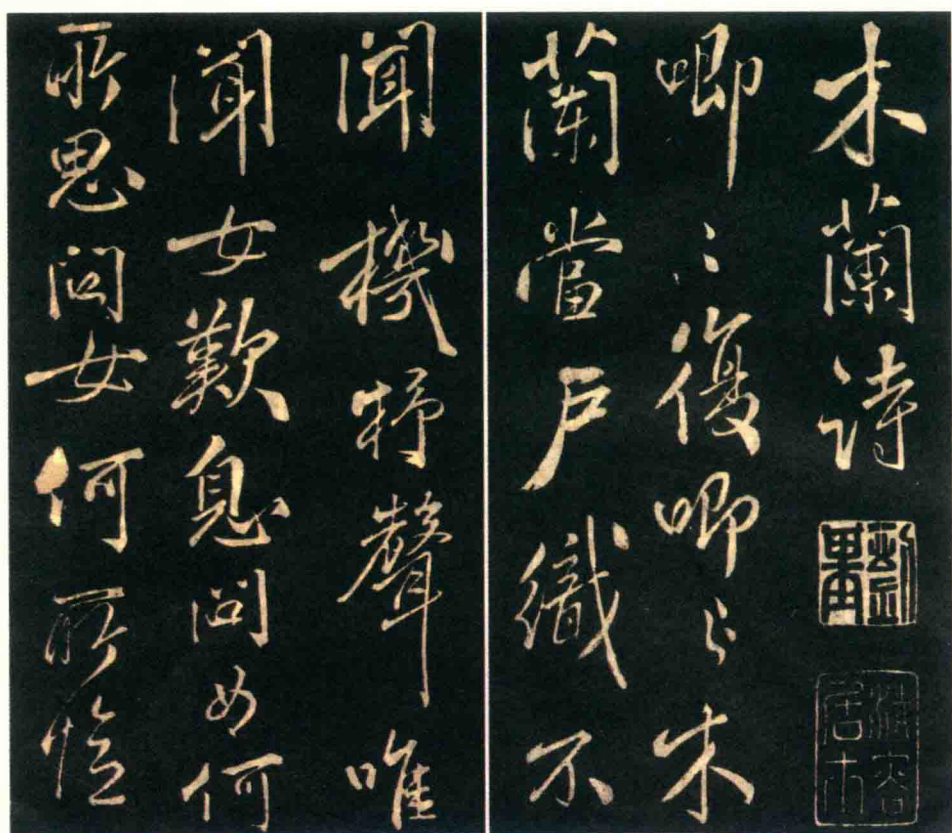
3. 汉赋和汉乐府

汉赋是在汉代出现的一种有韵的散文，它的特点是韵散结合，以铺叙为主。汉赋的内容可分为五类：一是渲染宫殿城市，二是描写帝王游猎，三是叙述旅行经历，四是抒发不遇之情，五是杂谈禽兽草木。前两者是汉赋的代表。赋是继《诗经》《楚辞》之后，在中国文坛上兴起的一种新的文体。在两汉 400 多年间，一般文人多致力于这种文体的写作，因而赋盛极一时，后世往往把它看成是汉代文学的代表。

汉赋分为大赋和小赋。大赋又称散体大赋，规模巨大，结构恢宏，

《乐府诗集》

米芾书《木兰诗》

气势磅礴，语汇华丽，往往是成千上万言的长篇巨制。西汉时的贾谊、枚乘、司马相如、扬雄，东汉时的班固、张衡等，都是大赋的行家。司马相如、扬雄、班固、张衡被誉为“汉赋四大家”。小赋在保留汉赋基本文采的基础上，创造出篇幅较小、文采清丽、讥讽时事、抒情咏物的短篇，赵壹、蔡邕、祢衡等都是著名的小赋作家。

汉乐府是指汉代乐府官署所采制的诗歌，是汉代的又一大文学样式。汉乐府一部分是供执政者祭祀祖先神明使用的郊庙歌辞，其性质与《诗经》中“颂”相同；另一部分则是采集民间流传的俗乐，世称乐府民歌。

乐府诗历来根据所用音乐不同来分类。宋人郭茂倩所编《乐府诗集》100卷，是收罗汉至五代乐府最为完备的一部诗集。《乐府诗集》现存汉乐府民歌40余篇，多为东汉时期作品，反映当时的社会现实与人民生活，包括对阶级剥削和压迫的反抗，对战争和徭役的控诉，对封建礼教和包办婚姻的抗议，对劳动人民坚贞爱情的歌颂等，用犀利的言辞表现爱恨情感，较为倾向于现实主义风格。《陌上桑》和《孔雀东南飞》都是著名的汉乐府民歌，后者是中国古代最长的叙事诗，与北朝民歌《木兰诗》合称“乐府双璧”。

汉乐府是继《诗经》之后，古代民歌的又一次大汇集。汉乐府民歌中女性题材作品占重要地位，它用通俗的语言构造贴近生活的作品，由杂言逐渐趋向五言，采用叙事写法，刻画人物细致入微，创造人物性格鲜明，故事情节较为完整，开拓了叙事诗发展成熟的新阶段，是中国诗史上五言诗体发展的一个重要阶段。

4. 唐诗

唐诗，即唐代诗歌。唐代是中国古典诗歌发展的全盛时期。唐诗是我国优秀的文学遗产之一，尽管距现在已经有1000多年了，但唐

代的许多诗篇在今天仍广为流传。其中由清代人孙洙选编的《唐诗三百首》，便是家喻户晓的唐诗选本。

唐代的诗人非常多，犹如天空中的星星，今天我们知道名字的诗人就有 2000 多人。他们的作品，保存在《全唐诗》中的就有 48900 多首。唐诗的形式多种多样，有古体诗，基本上是五言和七言两种；近体诗，包括绝句和律诗，又各有五言和七言的差别。近体诗有严格的音律要求，所以有人又称它为格律诗。

唐代诗歌主要分为初唐诗歌、盛唐诗歌、中晚唐诗歌。初唐，是唐诗繁荣的准备时期。在这一时期，重要诗人有被称为“初唐四杰”的王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。此外，还有陈子昂、沈佺期、宋之问等。在初唐阶段，唐代诗歌的样式已经基本形成。到公元 8 世纪初，唐朝出现了所谓的“开元盛世”，经济、文化发展达到鼎盛，诗歌创作领域也出现了大批优秀诗人，创作了异常丰富的诗歌，其中描写田园山水和边塞战争的诗占相当大的比重。“诗仙”李白和“诗圣”杜甫也出现在这一时期。盛唐成为唐代诗歌史上的鼎盛阶段。唐代中后期，鼎盛时期虽然已经过去，但当时的诗歌创作并没有衰歇，先后出现了韩愈、柳宗元、李贺、白居易、元稹、刘禹锡、杜牧、李商隐、温庭筠等风格不一的杰出诗人。他们的诗从不同角度反映了唐朝从强盛走向衰落的过程，艺术性比较高，对后世影响也很大。

唐代出现了两位非常重要的诗人，那就是“诗仙”李白和“诗圣”杜甫。这两位诗人在中国诗歌史上地位非常高，后世许多诗人都曾受到过他们的影响。

李白（701—762），祖籍陇西（今甘肃省）。李白创作了许多瑰丽的诗歌，是浪漫主义诗歌的代表人物，其代表作品有《将进酒》《望庐山瀑布》等。他的诗歌主要特点是：第一，具有浓烈的激情。李白爱憎分明，高兴时喝酒唱歌，仰天大笑；悲愤时哭笑怒骂，无所避忌。