

iCourse · 教材

中国大学 MOOC 配套教材

李新
主编

高等教育出版社

文学经典导读

iCourse · 教材
中国大学 MOOC 配套教材

李新
主编

出版社·北京

文学经典导读

图书在版编目(CIP)数据

文学经典导读 / 李新主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2019.4

ISBN 978-7-04-050648-8

I. ①文… II. ①李… III. ①世界文学-文学欣赏-高等学校-教材 IV. ①I106

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第220894号

文学经典导读

Wenxue Jingdian Daodu

策划编辑 杨小兰 责任编辑 杨小兰 书籍设计 张楠
责任校对 马鑫蕊 责任印制 田甜

出版发行 高等教育出版社 社址 北京市西城区德外大街4号 邮政编码 100120

购书热线 010-58581118 咨询电话 400-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn> <http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn> <http://www.hepmall.com> <http://www.hepmall.cn>

印刷 北京信彩瑞禾印刷厂 开本 787mm×1092mm 1/16 印张 12.5

字数 240千字 版次 2019年4月第1版 印次 2019年4月第1次印刷 定价 38.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 50648-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任; 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

如有账号问题, 请发邮件至: 4a_admin_zz@pub.hep.cn。

编委会

李新

东北师范大学

张明

吉林艺术学院

陈思

吉林师范大学

秦志爽

吉林农业大学

邢相文

吉林财经大学

这是一本针对全国普通高等学校艺术专业学生编写的关于文学导读的教材。

艺术专业的学生通常以学习艺术技能、技巧为主，注重艺术的表现形式，往往忽略了提高自身的文学素养。只有将高品质的文学素养与完美的文学形式相结合，才能培养出真正的艺术家。而提高文学素养的一个重要途径就是从广博的文学经典著作中汲取丰富的养料。因此，培养学生对文学的鉴赏能力，有助于提高学生的艺术创造力，能够为其提供深厚的文化底蕴与丰富的审美体验。以文学为主，将音乐、绘画、舞蹈、影视等各艺术专业与之融会贯通，为其走向广阔的艺术之路架设桥梁，这也正是我们编辑出版此教材的宗旨与目标。

文学是语言的艺术。诗歌讲究精练，小说讲研究生动，散文讲究优美，戏剧讲究传神。好文章，要靠读才能“明其言，会其声，感其情，悟其旨，得其辞，体其义”。诵读美文，背诵名篇，既是文学语言的积累，又是提高欣赏文学能力的有效方法。本教材注重对学生的情感教育，对所选文学作品进行深入分析解读，从情感体验的角度进行深入剖析，让学生受到触动，受到感染，受到启迪，从而提高他们鉴赏与创造的能力，一改以往死板生硬的教学模式，使学生体会文学作品的学习是富有生气和灵性的。

通过对经典文学作品的阅读、诵读，能够提高学生感受和鉴赏文学美的能力，丰富学生的精神世界，激励其情感，启迪其心灵，不断提高其审美能力和文学素养，促进学生人格的培养和正确的人生观与价值观的树立，并通过对作品场景的再现，达到文学与艺术审美通感的效果。面向 21 世纪高等教育的改革，大学所培养的人才的文化素养和艺术创新能力水平，在更深层次上反映着人才的质量。

本书按照文学作品的题材分类，分为小说、散文、戏剧、诗歌及影视文学五章，选取

了三十部古今中外具有代表性、审美性突出的经典艺术作品，以循序渐进的引导方式，帮助阅读者扫除阅读经典作品的障碍，以作者简介、内容简介、文本细读、名段摘录、拓展阅读、体验与表现等板块为结构，为学生指引一条审美阅读的路径，去领悟经典文学作品的艺术魅力，从而更好地提高学生对经典作品的感悟与体验的能力，为他们将来的艺术创作激发灵感，启迪智慧。

本书与以往的文学欣赏教材不同的创新点是：

第一，本书取消了对文学理论、文学史的整块论述，遵照学生的认知规律，从文本入手，让学生去体验经典作品的意境美、语言美，从结构、叙事、时间、空间、人物形象、故事情节等多维度进行全面的文本阐释与细读，从而潜移默化地将一些基础文学理论知识、文学史知识贯穿其中，更有利于学生的接受与吸收。

第二，本书分为五章，三十个体验。每个体验由一个主要经典作品构成，另外还将与之相关的评论或其他作品以“拓展阅读”的形式展示出来。这样，做到由现象到本质，举一反三，触类旁通。同时，设立“体验与表现”板块，注重学生对经典作品的领悟与体验，以各类艺术表现形式再现经典文学作品的意境。

第三，从选取的作品内容上来看，适量地加大现当代文学作品的数量，增强作品的可读性。这也是针对艺术类学生的自身特点而定，他们升入大学的年龄普遍较小，阅读上更具有当代性，所以适量增加了他们感兴趣的现当代文学作品的数量。

感谢东北师大研究生苏婉珍、王丽、田叶、杨凝、秦丽丽、嵇佳欣六位同学在搜集图片、资料、拓展链接等工作中对本书再版做出的贡献，在此一并表示感谢！

最后，愿每一位读者都能从本书的阅读中得到收获。

主编：李新

于英国剑桥大学 West Cambridge 公寓

2018.2.26

第一章

充满魅力的小说世界 001

体验一

《红楼梦》

中国古典长篇小说的巅峰 002

体验二

《骆驼祥子》

走进老舍的市民世界 008

体验三

《子夜》

茅盾笔下的“中国浪漫史” 014

体验四

《受戒》

汪曾祺的“桃花源”之梦 020

体验五

《倾城之恋》

张爱玲的“传奇”风情 025

体验六

《生死场》

萧红笔下的“启蒙”与“抗争” 030

体验七

《长恨歌》

王安忆的都市文化探寻 038

体验八

《活着》

余华与“先锋派”小说 044

体验九

《围城》

钱钟书与无所逃遁的人生 050

目 录

第二章

意境优美的散文世界 057

体验十

《逍遥游》

自由之美 058

体验十一

《荷塘月色》

朦胧之美 062

体验十二

《白杨礼赞》

向上之美 066

体验十三

《文化苦旅》

文化之美 070

第三章

矛盾冲突的戏剧世界 075

体验十四

《牡丹亭》

被压抑的情欲渴望 076

体验十五

《西厢记》

有情人终成眷属 081

体验十六

《窦娥冤》

感天动地的超现实悲剧 085

体验十七

《雷雨》

在沉沦中挣扎的人性 090

体验十八

《哈姆雷特》

复仇式悲剧 095

第四章

凝练疏淡的诗歌艺术语言 101

体验十九

《诗经》

诗歌之先河 102

体验二十

《春江花月夜》

诗情画意 112

体验二十一

《偶然》

洒脱与平静 117

体验二十二

《长恨歌》

凄美的爱情 122

体验二十三

“兹游奇绝冠平生”

苏轼词的意境 129

体验二十四

普希金

俄国诗歌的太阳 134

体验二十五

《飞鸟集》

探寻真理和智慧的源泉 140

第五章

跌宕变幻的电影世界 145

体验二十六

《阿甘正传》

不忘初心 方得始终 146

体验二十七

《乱世佳人》

勇敢、坚忍、充满激情的斯嘉丽 154

体验二十八

《放牛班的春天》

用音乐打开问题少年的心扉 163

体验二十九

《荆轲刺秦王》

历史风云始末 170

体验三十

《夜宴》

一个关于权力欲望的凄美传说 174

参考文献 180

课程体会 183

第一章

充满魅力的小说世界

体验一 《红楼梦》

中国古典长篇小说的巅峰

一、初探《红楼梦》

(一) 作者简介

曹雪芹，名霑，字梦阮，号雪芹、芹圃、芹溪。曹雪芹本人的确凿史料是很少的，经后人考证，曹雪芹大约卒于乾隆二十八年（1763）或者二十九年（1764），上推四十或者五十年，为他的生年。

但是，曹雪芹的家族却在历史上留下了辉煌的印迹。他的远祖是“包衣”，即为家奴。后跟随清军入关成为“从龙旧勋”，有了相对较高的社会地位。而曹雪芹的曾祖父曹玺在康熙二年曾任江宁织造，这是清朝政府在江南地区专办宫廷御用和官用各类纺织品的部门。江宁织造管理各地织造衙门政务的内务府官员，亦通称织造。这一官职表面上是政府的采购部门，但实际上是皇帝在地方的“眼线”。

曹玺的妻子是康熙的奶母，而曹雪芹的祖父，即曹玺的儿子曹寅，曾做过康熙的伴读和御前侍卫。曹家在曹寅继承曹玺成为江宁织造时达到鼎盛。曹寅受到康熙的信任和庇护，他明为皇室采办丝织品等物品，暗中则密切关注江南动态，从吏治、民情到年景、漕运、晴雨、物价、工程等都及时密报。从现存的曹寅的奏折及康熙在上面的批示可以看出，其中有许多不足为外人道的事情。

康熙六次南巡中有四次都由曹家接驾。这无疑是巨大的荣耀，但同时也花费大量的银两，给江宁织造造成了巨大的亏空。曹寅死后，其子曹颀继承江宁织造的职位，两年

1-1 1987年版电视剧《红楼梦》剧照

后去世。康熙命曹寅继子曹頔继承江宁织造，但亏空始终无法填补。这就使曹家在康熙去世后，失去依靠之时，在政治斗争中遭受了重大的打击。雍正六年，曹頔被免职，家产被查封，举家迁回北京。这个三代四人为江宁织造六十余年的曹府就此败落了。到了乾隆初年，曹家已经败落到无法维持的地步。

曹雪芹为曹頔（一说曹颀）之子，经历了家族的繁盛和迅速衰败的过程，从而为他的创作奠定了坚实的生活基础，成为他创作《红楼梦》的重要素材来源。他生活潦倒困苦，常常举家赊粥，但是为人放达，善于画石，作诗有奇才。晚年居住在北京西郊，《红楼梦》就是在这段时间里完成的。《红楼梦》是曹雪芹晚年的呕心沥血之作，在小说中他曾提到：“批阅十载，增删五次”，“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常”。

（二）作品简介

《红楼梦》原名《石头记》，书中提及的书名还有《情僧录》《风月宝鉴》《金陵十二钗》等，《红楼梦》被誉为中国最具文学成就的古典小说及章回小说，达到了中国古典小说的艺术巅峰。

《红楼梦》是中国封建社会末期的社会生活的一面镜子，小说以描写当时社会上层贵族生活为主题，极其真实、生动地描写了18世纪上半叶中国封建社会末期的生活，亦是这段历史生活的一个缩影，预示着中国古老封建社会必将走向灭亡的道路。

《红楼梦》这幅长篇历史画卷，不仅具有很高的思想价值，而且具有鲜明的艺术特征和非凡的艺术成就。全书篇幅浩瀚，规模宏大，结构严谨，人物形象栩栩如生，语言生动，读来隽永绵长，值得后人细细品味、鉴赏。

《红楼梦》本身是一部充满了谜团的著作，是一部没有完成的著作。能够收集到的最早抄本只有八十回，曹雪芹未写完《红楼梦》就去世了。但是早期抄本的评语中，却

1-2 贾宝玉、林黛玉 1987年版电视剧《红楼梦》剧照

对八十回以后的情节有所提及甚至还有具体的情节。另外，从《红楼梦》的开头可以看出，曹雪芹对整书都有完整的构思。所以，八十回之后的书稿，曹雪芹可能完成了部分，但是因种种原因已经遗失了。乾隆五十六年，程伟元、高鹗印行了一百二十回的《红楼梦》，这是《红楼梦》的第一个印本，世称“程甲本”。次年，经过修改后又一次印行，世称“程乙本”。而其中的后四十回，据程伟元和高鹗声称是曹雪芹的原作，是他们竭力搜罗所得。但是，20世纪20年代初，以胡适、俞平伯为代表的新红学派，根据史料考证，后四十回为高鹗续写之作，且对前八十回作了一定的改动。这个结论至今为大多数人所认可。

（三）文本解读

《红楼梦》这部由数百个各类人物的日常生活和一些奇幻故事情节构成的有机形象体系，可以大致分为现实层面和超验层面两大体系。现实层面是指由贾府兴衰和贾宝玉、林黛玉的爱情构成的故事情节。超验层面是指由通灵宝玉、太虚幻境、金玉良缘、风月宝鉴、花妖告凶等情节构成的虚幻境界。通过四大家族的衰败反映出封建制度的必然灭亡，通过宝黛的爱情悲剧，体现了作者反对封建婚姻制度，追求自由的人生理想。但《红楼梦》带给我们的意蕴远不止如此。作为一幅完整的艺术长卷，洋洋百万言，历历数百人，他们的悲欢离合、一笑一颦，风流也罢，痴情也罢，最终的人物命运都走向了毁灭，走向了衰败，走向了消亡，竟没有一个人物的命运是圆满的，让人不禁喟叹人生如梦、万般皆空。所以，一个“空”字，成为整部作品的最终指向。作品中反映了贵族生活的淫靡、堕落、贪赃枉法、欲望无限，这些都暗示着人生的一种幻灭感、恐慌感，一种虚空、梦幻