

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

冷成金 著

中国文学的历史与审美

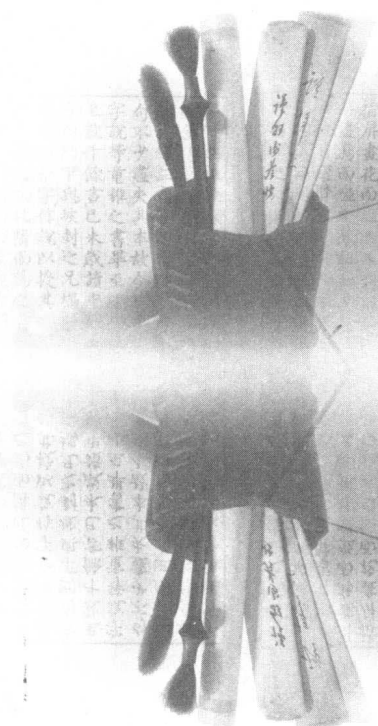
 中国人民大学出版社

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

冷成金 著

中国文学的历史与审美

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国文学的历史与审美/冷成金著
北京: 中国人民大学出版社, 1999
(高等学校美育教材系列)

ISBN 7-300-03065-3/G·567

I. 中…

II. 冷…

III. 古典文学 - 文学评论 - 中国

IV. I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 67997 号

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

中国文学的历史与审美

冷成金 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部: 62514146 门市部: 62511369

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@263.net

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

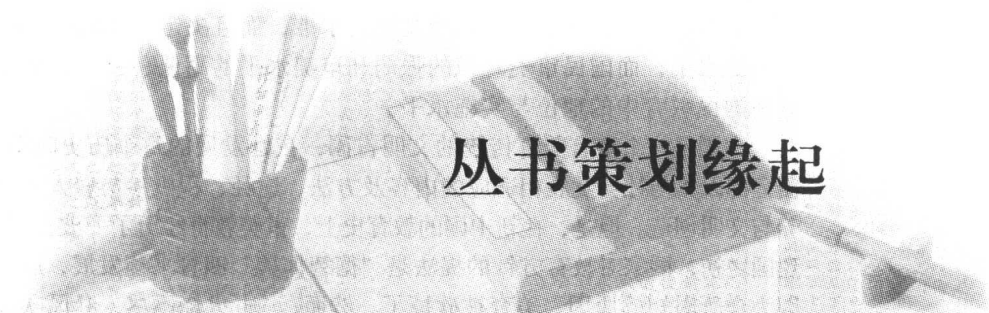
开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 29 75 插页 1

1999 年 12 月第 1 版 2002 年 3 月第 2 次印刷

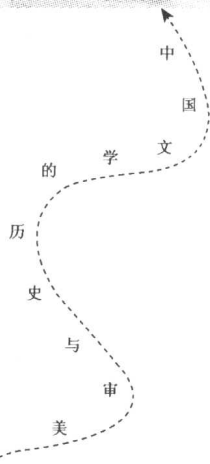
字数: 509 000

定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

丛书策划缘起

美育（亦称“审美教育”），是一个古老而又常讲常新的课题。说它古老，是因为人类自有教育的自觉以来，也便有了美育自觉的伴随；说它常讲常新，是因为，人类关于美的观念是不断发展变化的，人类的审美领域也是随着自身的进步不断扩展的，因而对美育目的意义的认识、美育的内容和实施的方法、途径也都是发展变化的。可以这样说，人类的认识扩展到什么领域，也就相应地出现对那个领域的美的追求与探索；一个领域的劳动创造每达到一个新的科学水平，也自然要求一个与之相应的美学水准；同时，也就必然要求教育具有相应的美育内容与水准。

世界文明史向我们生动地表明：真、善、美是人类文明的三大支柱，它们犹如鼎之三足，其中有一足不济，文明之鼎便会倾斜乃至坍塌。人类对自然美、社会美、工艺美、艺术美乃至人体美、人性美、人格美等等不断探索的历史证明，人在孜孜不息地追求着物质享受的同时，也孜孜不息地追求着美的享受；人不仅努力按照美的规律改造客观世界，也努力按照美的规律塑造自己。毫无疑问，缺少美的文明是畸形的文明，缺少美育的教育是不完全的乃至畸形的教育。无论是

一个人还是一个民族乃至一个国家的国民，其审美意识的强弱和审美水平的高低，不仅决定着其精神文明的水准，而且决定着其物质文明建设的水平；而国民审美意识的强弱和审美水平的高低，又决定于美育在国民教育中的地位与实施水平。

中国是一个富有美育传统的文明古国，在她发展的每个历史时期，美育都以其与社会发展相适应的内容及方法、途径，积极参与着人才培养与文明创造。但是，在新中国的教育史上，审美教育经历了一波三折。建国之初，国家对教育方针的提法是“德智体美”四育平衡发展，后来因为众所周知的原因，美育被砍掉了。然而，“野火烧不尽，春风吹又生”，至80年代又掀起了“美育热”。这次美育热潮是在我国实行改革开放后，社会主义现代化建设全面大发展、科教兴国战略付诸实施的背景下掀起的，带有很大的自发性，且具有空前的广泛性，它既反映了两个文明建设对提高国民审美素养的迫切要求，也反映着美的观念的多元并立，它像科技热一样引起了社会各方面的关注。

在这场美育热潮中，审美教育实施方式的丰富多彩，理论探讨的自觉程度和广泛深入程度，应该说都是空前的。人们都已看到，研究各种审美文化对社会发展的影响，阐发审美教育对提高国民素质的多重意义，探讨现代审美教育的不同层次以及新手段、新途径等等的论著不断问世；第七、八两个五年计划中，审美教育问题都被列入了社科研究的国家级重点项目；负责教育工作的国家领导人不断发表加强审美教育的指示；国家教委已将高等学校的美育作为综合文化素质教育的内容纳入了文科教学内容和课程体系改革的范畴，鼓励高校试编美育教材、试开美育选修课、开展丰富多彩的美育活动，直至国家以方针政策形式将美育在国民教育中的地位重新明确起来——贯彻“德、智、体、美”全面发展的教育方针……这一切都反映着社会各方面对迅速提高各种建设人才审美素养的迫切要求，也反映着现代人对美育的高度自觉。

对美育的意义及其在国民教育中地位的认识水平，无疑是正确有效地实施美育的最重要前提；然而，美育实施的内容与手段也必定制约着美育实施的水平与结果。为适应高等学校开设美育选修课以及广大建设者提高审美素养的需要，我社与各方面专家学者精诚合作推出了这一“高等学校美育教材系列”。

这套美育教材以其广博而深刻的思想内容和生动活泼的教育形式，体现着对当代美育的如下观点：

一、美育是传播美的知识，并用美的事物陶冶人的心灵的教育，它的意义在于完善人的知识结构，培养人的爱美情感和审美鉴赏能

力，以及追求美的精神和按照美的规律进行创造的自觉，从而提升人的精神，提高人的生活质量；美育绝对不仅仅是德育和政治思想教育的辅助手段，它同德育、智育、体育等一样都是完全教育不可或缺的重要组成部分。美育的上述目的意义，不是通过思辨美学的讲授和偏执的、单纯的艺术欣赏所能实现的，它必须将人类审美创造的历史知识、美学理论知识和具体生动、丰富多彩的审美鉴赏活动结合起来一炉共冶。

二、美育的内容和方法、途径，必须同当代关于美的观念以及审美创造水准相适应。我们必须看到，在现代文明建设中，人们关于美的观念已经从书斋、画室和各种艺术殿堂扩展到了机关、工厂、校园、街道、庭院、居室乃至城市规划建设、田园山川的规划美化，总之扩展到了每一件精神产品和物质产品身上。从某种意义上讲，现代物质产品的生产、社会环境和个人生活环境的营造均以满足人的审美需求程度来定优劣，这便是人们在解决了安全、温饱问题之后，于提高生活质量方面表现出的对美的饥渴。同时，有越来越多的科学发现向我们显示了微观世界和宏观世界真美合一的极境，在现代科学研究中，又往往是美引导人去追求、发现真理，实践进一步证明了马克思的论断：人类是“用不同的方式掌握世界”的。面对这样的时代，审美教育必须突破传统美育的历史局限，自觉更新观念，在重视其审美陶冶作用的同时，还必须自觉地传播与现代文明建设水准相应的美的知识，并把审美作为人类“掌握世界”的一种重要方式来对待其教育与训练的问题，从而使现代美育从内容到手段，都与现代文明水准相适应。

三、审美教育既有它的普遍性，又有它的层次性。那种认为“只有对中小学生才能实施美育”，而在高等教育和成人教育中“不宜”或“不必”实施美育，或认为高等学校进行审美教育“只是文学艺术专业的事”，对非文学艺术专业的人来讲“无必要”等等的认识，都是错误的。因为，第一，审美作为人类“掌握世界”的一种方式，任何文明人的生活与劳动创造都需要美的知识和审美素养，只不过是艺术专业人才在审美创造方面应该有更高的修养和更深的造诣罢了；第二，人的审美素养的提高是无止境的，它同科学素养、道德素养、健康素质等的提高过程一样，也有不同的阶段、不同的层次、不同的水平。也就是说，无论什么年龄、什么文化层次、从事什么工作的人，其审美素养都应该同他的其他方面素养的提高全面协调的发展，只有这样，才能避免建设人才发展的畸形。正因为美育需要伴随教育的一切过程和各种各样人的综合文化素质提高，所以它必然是分成不同层次的。

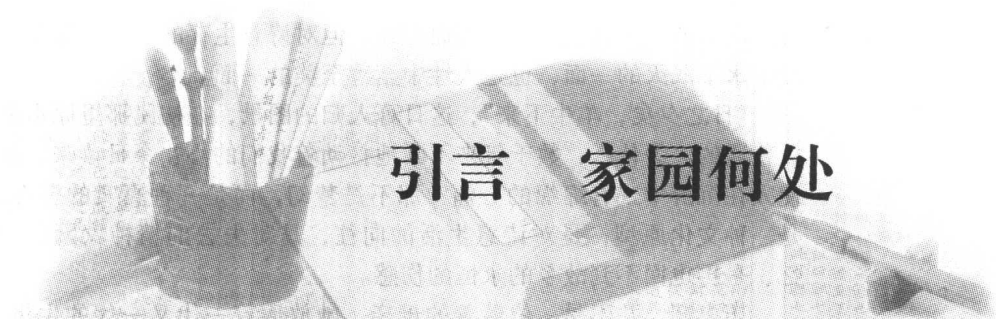
该套美育教材以适应高等学校美育教学和广大读者提高审美素养的需要为宗旨,特请有关方面专家将人类在各个领域审美创造的发展历程和重要成果,比较概括比较系统地介绍给读者,并对其中典型作品的审美鉴赏给予科学的指导,从而帮助这个文化层次的广大读者摆脱狭隘的审美经验和偏执的审美观念、审美情趣,自觉地用人类创造的美的知识来丰富自己的头脑,在对人类创造的丰富多彩的美的鉴赏中接受美的陶冶,提高审美能力,深入理解美的本质,掌握美的规律,不断调节、改造自己的审美观念,完善、健全自己的知识结构和提升自己的精神境界,以便更自觉更有效地按照美的规律生活与进行劳动创造,使自己的生活与创造在真、善、美的各方面均达到现代文明水准。

四、编写出版高等学校美育教材是一项开创性的工作,它必然要经历一个从无到有、从有到成熟、完善的过程。目前将教材设计成这样一个系列,主要是适应当前高等教育中开设美育选修课的需要,同时兼顾社会上同一文化层次的人通过自学提高审美素养之用;选修美育(有的称“艺术教育”)的学分已有所规定(以后也可能修改),而每个人对选修内容的确定,主要有两个出发点:一是自己的爱好,二是有利于专业学习的加强和知识结构的完善。譬如人文社会科学各专业的人选纯艺术的居多;选纯艺术的人中又有的喜欢音乐,有的喜欢美术,有的喜欢舞蹈……而理工科或工商管理专业的有些人就希望选工艺美术方面的产品艺术、装潢艺术、环境艺术等。

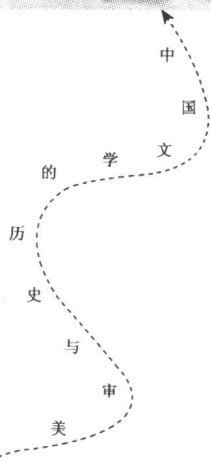
五、该套教材在以图书形式出版的同时,还配以相应的音像制品,以满足审美教育教学方式多样化的需要。

基于对当代美育意义、特点和目前高等教育中审美教育状况的上述认识,又考虑艺术教育是审美教育的重要途径和中心环节,以及目前高等学校开设美育选修课的情况,我们暂定每门艺术编一种教材,以供读者选修;而每一本教材都要做到史论结合,同时,要有适量的具体生动的作品分析与审美鉴赏内容,从而帮助读者了解该门艺术在人类文化史上的地位与意义,掌握该门艺术同其他艺术的区别与联系,进而从理论与实践的结合上,真正把握一门艺术的审美特质,并理解该门艺术中若干名作的审美价值。在此基础上,使读者更深入地理解美的本质,掌握美的规律,提高审美鉴赏能力。

目前,编写出版该类教材尚在初级阶段,我们这套教材,定存在很多待完善、待改进之处,望有关专家学者和广大读者多提宝贵意见。

引言 家园何处

“归去来兮，田园将芜胡不归。”陶渊明一声清啸，引得林泉激荡，岩穴来风，千载之下，犹令人追慕不已。然而，古人也许可以“买田数亩，买泉一眼”，借以安顿自己的心灵，但在今天，在这个熙来攘往、拥挤不堪的世界里，人，就像一根根山洪中的浮柴，不知将要漂向何方。不过，人的高贵之处，也正在于为自己动荡不安的心灵寻觅最后的家园。

可是呵，家园何处？

据说，人生的极至是哲理与诗情。然而，在我们看来，哲理似乎太枯燥，诗情似乎太虚浮，均非人心灵的安居之所。其实，鲜活的哲理与深刻的诗情从不单独存在，她们是一而二、二而一的生存体验，是一株常青的生命之树。

哲理是诗情之根，诗情是哲理之花；没有哲理底蕴的诗情是无根的浮萍，开不出诗情之花的哲理则是一条僵死的枯根。事实上，在我们民族的心灵史上，哲理与诗情从来就没有分开过。

所以，人生的极境也许就在于领悟玄哲之理时的那种审美感受。

然而，当我们“在钢筋与水泥的丛林里，计算着理想与现实的距

离”的时候，“人，应该诗意地栖居”也就成了无奈的哀号。也许，诗意本来就不为我们这个时代而存在，但对诗意生存的追求，却是人性中永不泯灭的一面，也是人性中至善至美的一面。

“日之夕矣，羊牛下来”，这日暮人归的图景，在初民那里原本是极普通的。为什么，数千年来不断地打动着我们的心？今日读来，犹使人在沉醉中挟有绵绵的心痛？那不是梦幻，而是一种真实的存在，是一种文化原型，是对诗意生活的向往，是对失去的精神家园的追忆，是再也回不到故乡的永恒的伤感。

历史啊，并不是一位慈善的母亲，她放逐着一代又一代的生灵，让他们去建造自己的家；而我们，这些遭受放逐的人，注定要在“美的祭奠”中艰难地前行。当然，我们深深地知道，在回归中超越，是我们永远改变不了的历史宿命。

所以，我们要作一番心灵的巡礼，作一次精神的漫游。破除那些灵魂的栅栏吧，只有这样，才能使历史和自我呈现出应然的状态，那久违的诗情才会从历史的深处走进我们现实的心灵，我们也才能感受到那渺不可及而又念兹在兹的精神家园！

中
国
文
学
的
历
史
与
审
美

1 章	五百年的心灵历史	1
第一节	《诗经》与历史的误读	1
第二节	从《周颂》到《国风》：理性觉醒的新形式	6
一	由天命向人事的转变	6
二	自我意识的初步觉醒	7
三	《诗经》的“世俗化”阶段	8
四	《国风》时代	10
第三节	“和”：《诗经》的审美追求	16
第四节	抒情：《诗经》的基本艺术特征	20
2 章	记叙与议论之间：先秦历史散文和诸子散文	23
第一节	传统散文概述	24
第二节	先秦历史散文	26
一	《左传》	27
二	《战国策》	29
第三节	先秦诸子散文	31
一	《论语》、《孟子》	31

	二 《庄子》	34
	三 《韩非子》	35
3 章	《楚辞》：生存、生命、生活与诗	37
	第一节 《楚辞》与屈原	37
	第二节 《离骚》：政治与生命之间的巨大张力	39
	第三节 《九歌》、《九章》：宗教与生命的诗性显现	42
	第四节 《楚辞》的美学意蕴	45
4 章	秦汉散文：在激荡与融合中走向成熟	48
	第一节 秦汉散文概述	49
	第二节 《史记》：文、史张力中的悲情、悲剧、悲美	54
	一 用诗人的心灵感受历史	54
	二 《史记》的艺术成就	58
5 章	汉赋：包揽宇宙的理性之美	62
	第一节 “赋”的渊源与审美品格	63
	第二节 汉赋之美的本质	65
	第三节 汉赋之美的形态	68
6 章	古朴华茂的汉乐府民歌	74
	第一节 汉乐府民歌：“感于哀乐，缘事而发”	75
	一 汉乐府民歌的内容特点	75
	二 汉乐府民歌的艺术特点	78
	第二节 叙事诗的代表作——《陌上桑》与《孔雀东南飞》	80
	一 《陌上桑》	80
	二 《孔雀东南飞》	82
7 章	魏晋南北朝文学：人的觉醒与文学的自觉	84
	第一节 建安风骨	87
	一 生命的悲情	87
	二 慷慨任气的放歌	90
	三 乱世哀音	98
	第二节 名士风度	102
	第三节 隐士风范	109
	第四节 山水风致	116
	第五节 人物风姿	127
	一 个体之美	128
	二 深情之美	129
	三 性情之美	130

	四 风神之美	132
	五 山水之美	133
8 章	六朝骈文：情感与形式	135
	第一节 骈文的概念	135
	第二节 骈文的发展阶段	137
	第三节 骈文的美态	139
	一 古人对骈文审美价值的认识	139
	二 汉语特点与骈文的形式要素	141
	三 追求骈俪的文化传统	141
	四 隶事之美与文化传统	143
	第四节 骈文的美质	146
9 章	盛唐诗歌	150
	第一节 盛唐的来临	150
	一 诗潮乍起	151
	二 “诗佛”王维	156
	三 边塞主题	160
	第二节 “诗仙”李白	167
	一 青春·酒·李白	167
	二 浪漫的顶峰	170
	三 “清真”的自然之美	174
	第三节 “诗圣”杜甫	179
	一 “文章憎命达”	179
	二 “诗圣”与“诗史”	181
	三 “沉郁顿挫”的审美追求	185
10 章	中、晚唐诗歌	188
	第一节 中唐至北宋文学与审美嬗变概论	188
	一 “天人之际”：中唐前后的人学与文学	188
	二 由“载道”到审美：唐宋古文的历史嬗变	189
	三 天理本体化：中唐至北宋诗歌的发展与蜕变	190
	四 情感本体化：唐宋词繁荣的历史动因	191
	五 形上追求：中唐至北宋文学精神的转变	191
	第二节 中唐前期的诗歌	192
	一 元结、顾况：新乐府运动的先驱	192
	二 刘长卿、韦应物：开避中唐新诗境	193
	三 李益的边塞诗	195
	第三节 白居易与新乐府运动	196
	第四节 中唐后期的诗歌	199

	一 韩、孟诗派	200
	二 刘禹锡的怀古诗与柳宗元的山水诗	203
	三 李贺：以贯通三界的诗性想象企求生命的永恒	206
第五节	晚唐诗歌	209
	一 晚唐诗歌概述	209
	二 杜牧诗：在“雄姿英发”与“伤秦” “伤别”之间	211
	三 李商隐：以心象融铸物象	212
11 章	晚唐五代词	215
	第一节 词的产生与晚唐五代词	215
	第二节 李煜：亡国之君与“词中之帝”	220
12 章	隋唐五代散文	222
	第一节 隋唐五代散文概述	222
	第二节 古文运动：以复古为革新	225
	第三节 韩愈散文：“文起八代之衰，道济天下之溺”	228
	第四节 兼善各体的柳宗元散文	233
13 章	唐代传奇：中国小说的自觉	238
14 章	宋诗	243
	第一节 北宋诗	243
	一 “诗分唐宋”	243
	二 苏轼诗：宋诗的典范	245
	三 黄庭坚与江西诗派	247
	第二节 南宋诗	248
	一 南宋诗概述	248
	附：元好问诗	251
	二 陆游：融现实与理想于一体的爱国诗人	252
	三 化理为情：宋诗的理趣之美	257
15 章	宋词	260
	第一节 北宋前期词	260
	一 北宋前期词概述	260
	二 柳永：以生命填词	263
	第二节 苏轼：为词立法	266
	第三节 北宋后期词	274

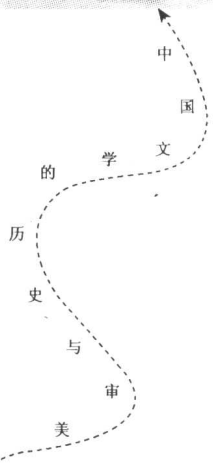
	一 秦观词	274
	二 贺铸词	276
	三 周邦彦的词	277
第四节	南宋词	278
	一 李清照词：婉约清真的自然之美	278
	二 张孝祥等爱国词人	280
	三 姜夔词：幽婉峻洁的词境之美	282
	附：元好问词：兼具婉约与豪放之美	284
第五节	辛弃疾词：集宋词之大成	286
16 章	宋元散文	289
	第一节 宋元散文概述	290
	第二节 欧阳修与新古文运动	295
	第三节 “随物赋形”的苏轼散文	301
	第四节 苏轼与朱熹：两种对峙的文艺观	305
17 章	元代戏曲与散曲	313
	第一节 元代戏曲概述	314
	一 元杂剧概述	314
	二 元末南戏	316
	第二节 关汉卿与玉实甫	317
	一 关汉卿：以崇高的现实精神建构戏曲的审美范式	317
	二 《西厢记》：才子佳人模式的新突破	321
	第三节 元散曲：“中国最自然之文学”	324
18 章	明代散文	330
	第一节 明初散文	331
	第二节 明中叶的拟古派散文	333
	第三节 李贽与公安派散文：无所依傍，独抒性灵	337
	第四节 明末小品文：无关功利的审美体验	341
19 章	明代小说	345
	第一节 冲突的美：明清小说、戏曲审美特质	345
	一 以冲突为美：中国审美观念的转向	345
	二 禁毁与反禁毁：小说、戏曲与政治意识形态的冲突	348
	第二节 《三国演义》：历史与道德的冲突	351
	一 《三国演义》与明君贤相理想	351
	二 挑战命运的极限：《三国演义》的悲剧美	354

	三 阳刚与阴柔：《三国演义》的审美品格	357
第三节	《水浒传》：社会理想与现实伦理的悖谬	360
	一 “忠”、“义”不能两全	361
	二 旧伦理不能建立新社会	364
	三 《水浒传》的叙事之美	365
第四节	《西游记》：索解生命的历程	368
	一 从“猴”到“人”的生命悖论	369
	二 以喜剧形式演绎悲剧本质的	371
第五节	明代其他通俗小说	372
	一 《封神演义》：“怪、力、乱、神”中的时代精神	372
	二 《金瓶梅》：价值的空虚与世俗的深渊	373
	三 “三言”、“二拍”、“一型”：拟话本的发展与蜕变	375
20 章	明代戏剧	379
	第一节 明代戏剧及其繁荣的文化动因	379
	第二节 《牡丹亭》：“为情作使”	382
21 章	明清诗词	386
	第一节 明代诗歌：在颂圣、拟古、反拟古之间挣扎徘徊	386
	第二节 清诗：对传统诗歌的回溯与总结	389
	第三节 清词：伤感情绪与济世情怀	392
22 章	清代散文	395
	第一节 清初经世致用的散文	396
	第二节 桐城派散文：传统散文作法的系统总结	398
	第三节 中国散文的政治品格与审美品格	407
23 章	清代小说	409
	第一节 清初至清中叶长篇小说概述	409
	第二节 《聊斋志异》：现实纠结中的永恒的诗性幻想	411
	一 走入蒲松龄的心灵世界	412
	二 长歌当哭寄“孤愤”	416
	三 突破灵魂栅栏的诗性幻想	418
	四 宗教性的道德宿命意识	424
	第三节 《儒林外史》：在讽刺与幽默的喜剧中进行深刻的文化反思	427
	一 心灵的拷问与选择的迷误	427
	二 在讽刺、幽默与滑稽中建构严肃的喜剧	429

第四节 《红楼梦》：历史与文化的艺术结晶	431
一 曹雪芹与《红楼梦》	431
二 以群体形象反映封建家族的盛衰	434
三 来自文化深处的挽歌	439
四 《红楼梦》的审美体式 ——悲剧性的诗化小说	444
24 章 清代戏曲	449
第一节 清代戏曲概述	450
第二节 《长生殿》与《桃花扇》：在爱情与国难 之间寻觅兴亡之感与人生之慨	451
距离·遥望·美感（代结语）	457

1 章

《诗经》：五百年的心灵历史

第一节

《诗经》与历史的误读

《诗经》是我国第一部诗歌总集，原为 311 篇，现存诗 305 篇（余 6 篇为“笙诗”，只存篇名），收集了西周到春秋中叶（约公元前 11 世纪到公元前 7 世纪）约五百年的诗歌。《诗经》分“风”、“雅”、“颂”三大类。《风》又名《国风》，是相对于王畿而言的天子治下各诸侯的地方音乐，分为《周南》、《召南》、《邶风》、《秦风》、《郑风》、《卫风》、《豳风》等 15 “国风”，共 160 篇，其诗多是民间恋歌、风土人情，是流行的新乐，风格清新活泼，抒情色彩很浓，基本上产生于从陕西到山东的黄河流域和江、汉及汝水一带；《雅》分《大雅》、《小雅》，是宫廷音乐，其诗多是燕乐饮酒，朝会赠答；《颂》则是宗庙音乐，其诗多是祭颂祖先，祈求神灵。《雅》《颂》是产生较早的古乐，雍容、典雅。

《诗经》具体的创作时间多不可考，但其大致的创作时间还是可以推测出来。一般说来，《诗经》的创作呈现出三个高潮：一是从周武王至周康王的五六十年间，这是所谓“周公制礼作乐”的时期，